

妖怪

〔日〕小松和彦 编著

新星出版社 NEW STAR PRESS

“妖怪”在日本独特的精神氛围中形成，承载着民间文化的内核，是千变万化的人性缩影。

自古以来，日本人就以天马行空的想象力，描绘着这些神秘的异界生灵，演绎出行色各异的妖怪画作。它们时而狰狞可怖，时而滑稽可爱，时而与降妖师搏斗，时而与人饮酒作乐……

现在，就让我们展开这漫长的画卷，在渺远山川、丰繁草木和鱼禽走兽幻化出的千百般样貌中，一窥潜藏于日本人意识最深处的爱恨、疑惧、悲伤、喜乐……

ISBN 978-7-5133-2195-2

9 787513 321952 >

定价：49.00元

妖怪

〔日〕小松和彦 编著
宋衡 译

新星出版社 NEW STAR PRESS

图书在版编目(CIP)数据

妖怪/(日)小松和彦编著；宋衡译.—北京：新星出版社，2016.11
ISBN 978-7-5133-2195-2

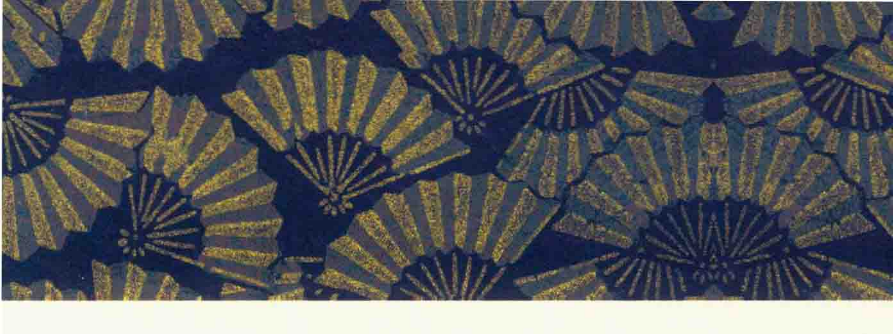
Ⅰ.①妖… Ⅱ.①小…②宋… Ⅲ.①散文集－日本－现代②文化研究－日本 Ⅳ.①I313.65②G131.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第203481号

妖怪
(日)小松和彦 编著
宋衡 译

责任编辑 汪 欣
特邀编辑 烨 伊 薛茹月
装帧设计 韩 笑
内文制作 王春雪
责任印制 廖 龙

出 版 新星出版社 www.newstarpress.com
出 版 人 谢 刚
社 址 北京市西城区车公庄大街丙3号楼 邮编 100044
电话 (010)88310888 传真 (010)65270449
发 行 新经典发行有限公司
电话 (010)68423599 邮箱 editor@readinglife.com
印 刷 北京中科印刷有限公司
开 本 800毫米×1120毫米 1/32
印 张 6.75
字 数 104千字
版 次 2016年11月第1版
印 次 2016年11月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5133-2195-2
定 价 49.00元

目

录

妖怪

〔日〕小松和彦 编著

宋衡 译

新星出版社 NEW STAR PRESS

新经典文化股份有限公司
www.readinglife.com
出　品

YOKAI

百鬼物语　阿岩

葛饰北斋

安达版画研究室

A Hundred Ghost Stories / Lady Oiwa, KATUSHIKA Hokusai

お岩さん
百物語
前北斎筆
鶴喜板

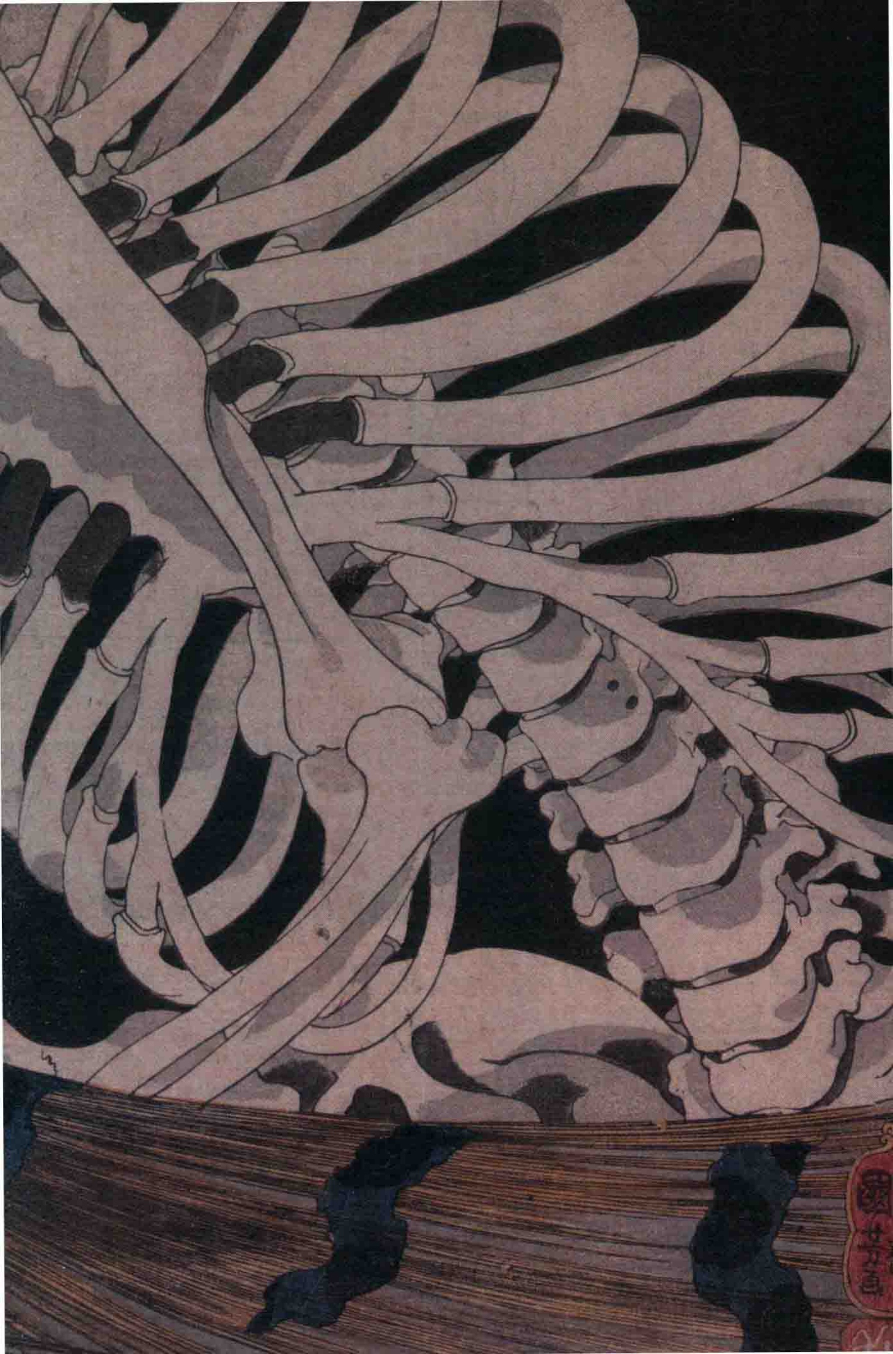
画本　西游记百鬼夜行图

国际日本文化研究中心

"Journey to the West" Demons' Night Parade

シア
カブリ

大宅太郎光圀
荒井丸
一勇斎
國芳

8–9 页 • **相马旧王城**

歌川国芳

福冈市博物馆

The Ruins of Sōma Palace, UTAGAWA Kuniyoshi

赞岐院派眷属救为朝图

歌川国芳

神奈川县立历史博物馆

Exiled Emperor Sutoku's Retainers Rescue Tametomo, UTAGAWA Kuniyoshi

百鬼夜行图

菊地爱山

枥木县立博物馆

The Hundred Demons' Night Parade, KIKUCHI Aizan

五十三次扇宿附

梅堂国政（第三代 歌川国贞）

国际日本文化研究中心

From the Kabuki "Ōgi Inn of the Fifty-Three Stations", BAIDŌ Kunimasa

猫又怪
中村福助

猴形怪

国立历史民俗博物馆

The Monkey-Shaped Apparition

肥後之国熊本之元阪合真字郡
と申所ニて夜な〃光り物出猿のかたち
ニて人ヲ呼び同家中柴田五郎右衛門
と申ものゝ見届ケ候処
我ハ海中ニ住尼彦と申者
当年より六ヶ年
にて豊年
然れ共諸国
病人多し
人々六分通り
死するところ我姿を
書して張置ハ病気を防くさらぞ
はるゆ諸人く朝夕拝し与中寿命をながく
亡せてしまひ多利

御届明治十五年七月

湯島六丁目五十六番地
画工出版人兼 波多野常定

序言

日本人在漫长的历史中，积累形成了丰富的妖怪文化。所谓“妖怪”，乃指一种无法合理说明的现象或事物。从古至今，有无数妖怪故事被人们口口相传，亦有大量妖怪画作问世，还创造了诸多以妖怪为主题的传统文艺作品。

正因如此，要巧妙地梳理和介绍内容丰富、覆盖范围极广的妖怪文化，其实是非常困难的。在此，我希望通过绘画作品让大家对它有一个简单、直观的认识。本书聚焦日本传统妖怪文化中的绘画部分，以“妖怪主题绘画展览”的形式呈现，带领大家在书中感受日本的妖怪文化。

妖怪文化源于人们对不合理的、令人不安和恐惧的现象或事物所作的解释说明。为什么会打雷？为什么瘟

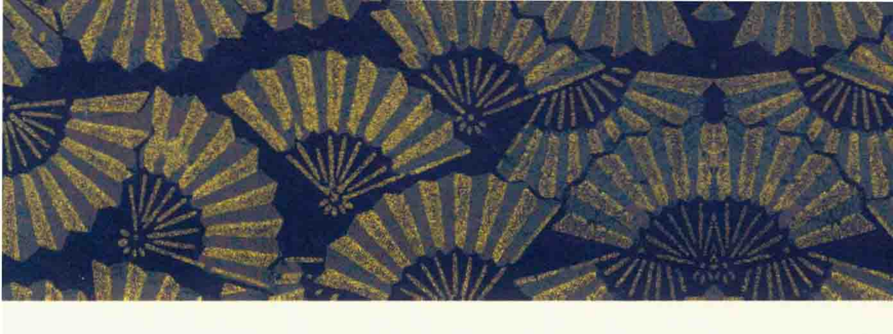
疫会传染？妖怪的存在让这些难以回答的问题有了解释。在科学尚不发达的年代，人们感受到的一切不合理和恐惧都自然而然地被归咎于这些看不见的东西——妖怪。

日本人很早就开始尝试将原本不可见的妖怪形象化。打雷的妖怪是这样一副模样，散播瘟疫的妖怪是那样一副嘴脸——人们充分发挥想象，将妖怪的形象通过绘画展现出来。也许是认为这样就能制伏妖怪，并获得内心的安稳和平静吧。

随着时间的推移，妖怪的形象非但没有统一，反而逐渐多元化。妖怪的名字越来越多，妖怪主题绘画的创作和欣赏也变成一种爱好和乐趣。

那么，究竟有哪些以妖怪为主题的绘画作品呢？下面就为您一一展现。

目录

第一章

妖怪出现！

CHAPATER1 YOKAI ON PARADE

啪！

百鬼物语　笑般若

葛饰北斋

山口县立萩美术馆 · 浦上纪念馆

One Hundred Ghost Stories: The Laughing Hannya (Demoness),

KATUSHIKA Hokusai

妖怪出现！

妖怪在哪里?

妖怪通常在特定的时间和地点出现，不是轻易就能碰上的。

只有恰好来到妖怪出没的地点、赶上妖怪出没的时间，才可能碰到妖怪。所谓的地点，通常是山里、海上等人力所不及的地方，或是俗称凶地、凶宅等由妖怪控制的现世与冥界的毗邻之处，包括大桥、山口、村庄外围、坟场等等。而时间不是深夜、黄昏，就是

立春前日、岁末除夕等季节更迭的当口。

也就是说，只有当现世与现世以外的“异界”出现时空交错时，妖怪和人类才会相遇。这其实是一种极其罕见的邂逅。

但是，即便是极少发生，还是会有“被妖怪纠缠的人”“无辜卷入妖怪事件中的人”或是“意外遇上妖怪的人”，不知该说是幸运还是不幸。

让我们看一看这些不寻常的“妖怪出现”。

器
夜行

前页・百器夜行

月冈芳年

国际日本文化研究中心

The Hundred Demons' Night Parade: March of the Yokai Objects, TSUKIOKA Yoshitoshi

器物妖怪出场。

直之于吹岛之馆退治古狸图

月冈芳年

国际日本文化研究中心

Naoyuki Drives the Old Tanuki From Fukushima's Mansion, TSUKIOKA Yoshitoshi

描绘了番直之（历史上的塙团右卫门直之）在吹岛正则（历史上的福岛正则）的公馆内与众妖怪对峙的场景。塙团右卫门是战国至江户初期的武将、江湖豪杰，在江户时期的民间故事中多以主人公形象出现，很受欢迎。

門渡辺綱
鬼腕斬之図
禁札

左 · 罗城门渡边纲斩鬼腕之图

月冈芳年

国际日本文化研究中心

Watanabe no Tsuna Severs the Demon's Arm at Rashomon Gate, TSUKIOKA Yoshitoshi

源赖光四天王之一的平安时代武将渡边纲在罗城门被鬼所擒，反将恶鬼手臂砍下。后来，恶鬼变幻为渡边纲养母的模样（一说叔母），耍诈将手臂索回（参照第 83 页）。

右 · 剪发奇谈

歌川芳藤

国际日本文化研究中心

The Weird Tale of the Kamikiri (Hair-Cutter), UTAGAWA Yoshifuji

东海道五十三对　桑名　水手德藏传

歌川国芳　福冈市博物馆

53 Stations of the Tokaido: Kuwana: The Tale of Tokuzo the Sailor, UTAGAWA Kuniyoshi

和汉百物语　贪婪的婆婆

月冈芳年　国立历史民俗博物馆

One Hundred Ghost Stories from Japan and China: The Greedy Old Hag, TSUKIOKA Yoshitoshi

兵六物语

国立历史民俗博物馆

The Legend of Ōishi Hyoroku

狐妖幻化成秃头男人出没，却被萨摩藩血气方刚的年轻武士们盯上了。一名叫大石兵六的武士为一试胆量，主动请缨去会狐妖。狐妖变成各种妖怪的样子不断出招，威胁重重，但兵六还是成功识破了妖怪伪装的六地藏，擒获狐妖两只。画作将狐妖的变幻多端描绘得淋漓尽致。

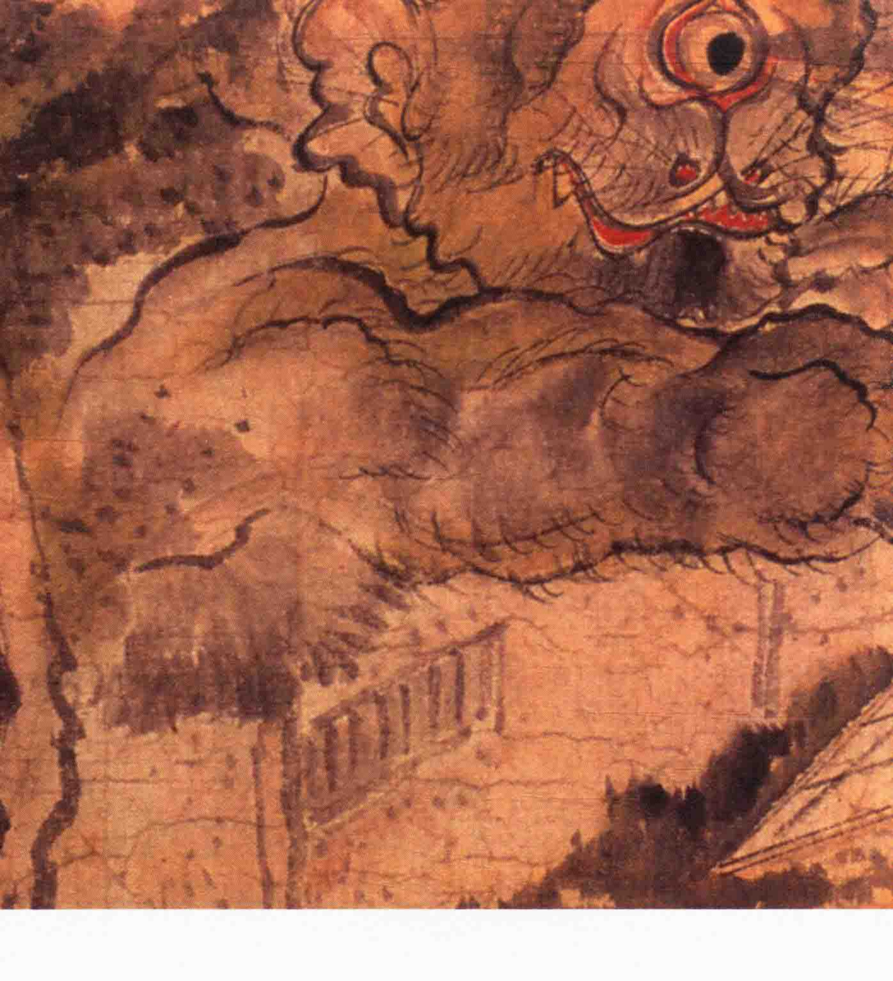

稻生物怪录绘卷（堀田本）

个人收藏（寄存于三次市教育委员会）

A Record of Mr. Inō's Supernatural Encounter

广岛县三次藩市的年轻武士稻生平太郎到比熊山山顶试胆触怒了妖怪，之后妖怪不断在平太郎家出没。平太郎将它们一一击退，独自撑了过去。大魔王山本五郎左卫门赞赏他的勇气，赠予木槌一只。这则怪谈以真实的人物和故事为原型改编，很有特色，广为流传。平太郎仍有后人在世，故事中的木槌也留存至今。

左・龙宫大使姬鱼到访肥前国平户

国立历史民俗博物馆

Hime-uo, Envoy from the Dragon Palace, visits Hirado of Hizen Province

江户时代的印刷物和瓦版都传说有预示瘟疫和饥荒的异形生物出没。图中的姬鱼就是风传的妖怪之一。据说将这类“预言兽”的画像贴在家里，全家就能免受灾难。日本近代印刷技术的发展与这类妖怪在民间的传播息息相关。

右・观音灵验记　西国巡礼三十二番

第二代歌川广重、歌川国贞

国立国会图书馆

Miracles of Kannon: Temple 32 of the Saikoku Pilgrimage, UTAGAWA Hiroshige, UTAGAWA Kunisada

西國順禮 三拾二番
近江 観音寺
聖徳太子此石寺村を
日暮に通りかゝりバ蘆原のうち
より面は人にて下ハ魚なるもの
出て我前生に殺生を好みし
業によりかゝる身となりぬ何卒
尊聖哀をたれ給ひ當所に千手の
大悲を安置し伽藍を建立ましまさバ
忽苦道をまぬかれ天上に生
ぜんとあり太子則堂をたて
千手の大士の像を刻して彼が
菩提を七日吊ひありしに其満ずる日
天人あまくだりて太子にまみえ
聖君の慈力をかうむりて忉利天に
生ぜしと拝謝奉りて遂に飛去りぬ
とあり

东京日日新闻 697 号

落合芳几

国际日本文化研究中心

Tokyo Daily Newspaper No. 697, OCHIAI Yoshiiku

“插图新闻”“新闻锦绘”是明治时代的新兴媒体。内容多以奇闻逸事为主，配上夺人眼球的插图吸引读者，在当时很有人气。这张报道怪鱼沉没的作品栩栩如生、活灵活现。

東京日々新聞
蕙齋芳幾
度會郡下志摩の國
一同力と盡し
五月の事なりけり
墨陀西岸
温克堂龍吟誌

第二章

妖怪们的盛宴

CHAPATER2 YOKAI PARTIES

倒酒！

大日本名将鉴　赖光保昌四天王　酒吞童子

月冈芳年

国际日本文化研究中心

Great Generals of Japan Series: Shutendōji,

TSUKIOKA Yoshitoshi

本名将鑑
仲の長子一條
府将軍摂津守
絶倫強賊鬼童丸
輔と討し土蜘と
の大江山ニ酒呑
世の勲功甚多
公時
酒呑童子

妖怪们的盛宴

我们常有疑问：为何妖怪会受到日本人的偏爱呢？浮世绘、草双纸[①] 等江户时代广受欢迎的文艺作品大量描绘了不时威胁到人们的生活及性命的超自然界可怕妖怪。妖怪文化如此兴盛，乍一看着实有些让人摸不着头脑。

仔细分析妖怪的行为特征，就不难理解个中原因了。艺术作品中的妖怪常一边饮酒寻欢，一边唱歌跳舞，很明显，近代妖怪文化将妖怪的行为姿态描绘得同人类极其相似。

---

① 日本江户时代中期到后期盛行的古典通俗小说的统称。

日语口语中曾有"nominication[1]"一词,意思是大家一起饮酒、唱歌、跳舞，在玩乐中促进感情。艺术创作中的妖怪就恰好极为形象地体现了这一点。

日本传统文化多认为妖怪和人的距离、互动及感情是十分亲密的，至今仍不乏"拿妖怪取乐""同妖怪嬉戏"等文化现象,可见妖怪与人的关系如今仍未改变。

---

①日语中的"nomi"有饮酒之意，"nication"是英语"communication"的后半部分。这个合成词现已不太使用。

大江山福寿酒盛

歌川国芳

福冈市博物馆

Shutendōji's Banquet at Ōeyama,UTAGAWA Kuniyoshi

酒呑童子
國芳画
國芳画

百鬼夜行绘卷

京都市立艺术大学艺术资料馆

The Hundred Demons' Night Parade

图中妖怪们的舞蹈是当时十分流行的田乐，周围还有很多妖怪观看。这样的场景正是当时社会风貌的反映。

左・被狐妖戏弄的人们

深濑龟次郎

国际日本文化研究中心

Scenes of Getting Tricked by Foxes,

FUKASE Kamejiro

右・野外嬉戏的狐妖们

歌川芳虎

国立历史民俗博物馆

Foxes at Play in a Field,

UTAGAWA Yoshitora

妖怪婚礼绘卷

国际日本文化研究中心

A Bakemono (Monster) Wedding

妖怪相亲、结婚、生子、首次参拜神社的场景。看画的人会发现妖怪的生活有些与人类有所区别，有些又与人别无两样，很有意思。画中可看出江户时期的妖怪一改以往的“恐怖形象”，以“可笑、幽默”的性格呈现在大众的视线里。

妖怪图

圆山应震

福冈市博物馆

A Yokai, MARUYAMA Ōshin

演奏琵琶筋疲力尽的妖怪。也许刚刚结束一整夜的表演。辛苦辛苦!

第三章 战斗吧！

CHAPTER3 YOKAI BATTLES

新形三十六怪撰　蒲生贞秀臣土岐元贞甲州猪鼻山魔王投倒图

月冈芳年

国际日本文化研究中心

New Forms of Thirty-Six Ghosts: Gamō Sadahide's Servant Toki Motosada Hurls a Demon King to the Ground at Mount Inohana.

TSUKIOKA Yoshitoshi

甲州猪鼻山魔王投倒圖

战斗吧！

妖怪出没并害人时，人类到底能怎么办呢？

在古代，人们只得向神佛祷告，祈求灾难尽快结束，或是向妖魔鬼怪献上供品，以求安宁。

人类力量的增强是从镰仓、室町时代开始的。有了神佛加持的护法童子、被阴阳术操控的式神、武力精湛的武士等一系列新登场的角色相助，人类开始有力量与妖怪角逐对峙，并取得胜利。

平安时代后期起，妖怪同人类各自使尽浑身解数，

在武力、法力、智力及战斗力等方方面面相对抗。京都城内不断涌现出安倍晴明、源赖光、四天王、源赖政、俵藤太等英雄人物，他们被称为平安京的降妖者、驱魔人，在各类物语中登场，同鬼魂、土蜘蛛妖、虎斑地鸫妖、蜈蚣妖等怪物殊死搏斗。

本章介绍的各类降妖物语，可算做人妖对战类漫画、动画的鼻祖。

大江山酒吞退治

歌川芳艳

国际日本文化研究中心

Retaliating Against the Shutendōji of Ōeyama,

UTAGAWA Yoshitsuya

大江山鬼的首领酒吞童子将京城池田中纳言的女儿掳走，当时的天皇命令有名的降妖师源赖光、藤原保昌，以及源赖光属下的四天王征讨恶鬼。六人潜入大江山，在诸神的帮助下成功斩杀酒吞童子。上图为缓缓现出原形的酒吞童子，下图中被砍下头颅的酒吞童子依然在向赖光强势进攻。

大江山酒吞童子

歌川国芳

国际日本文化研究中心

The Shutendōji of Ōeyama, UTAGAWA Kuniyoshi

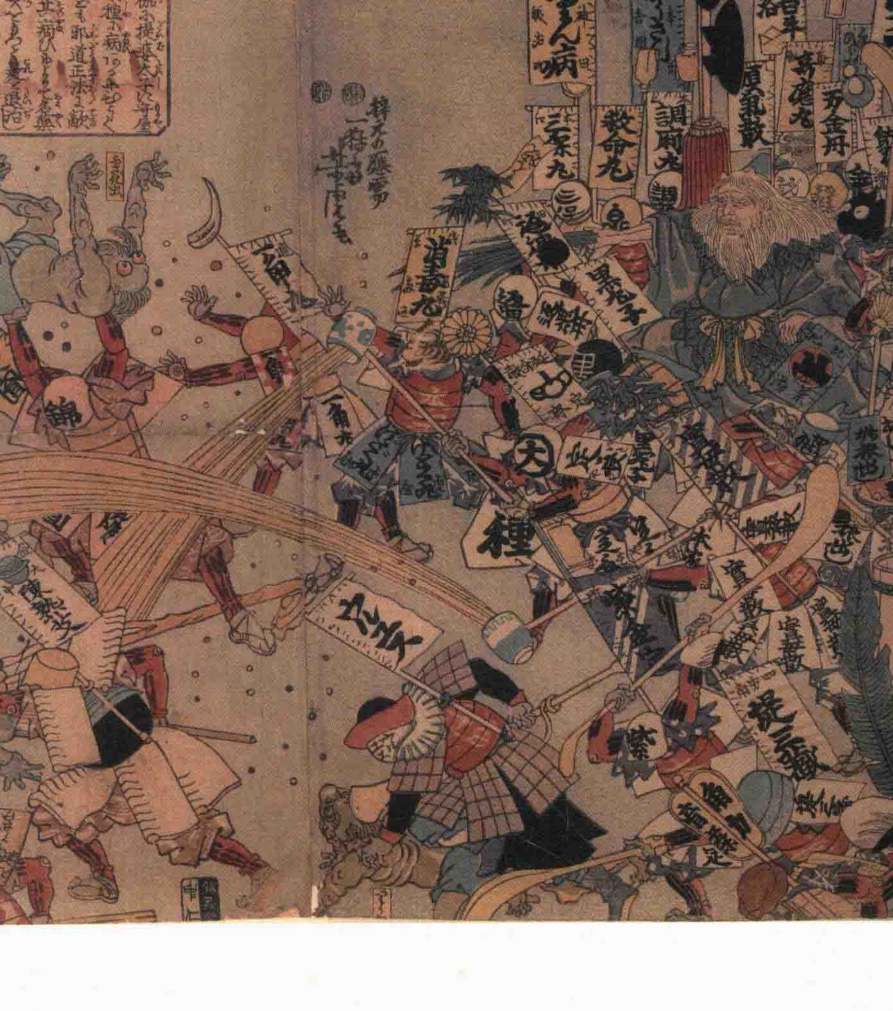

诸病诸药之战

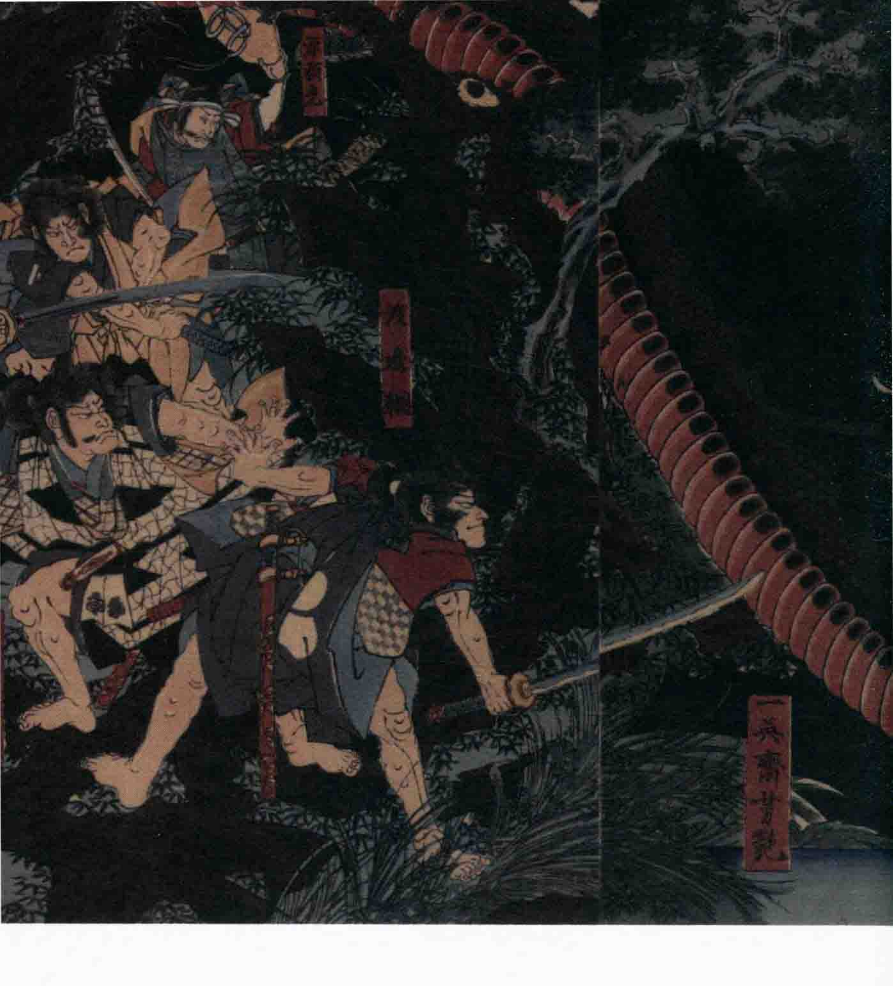
歌川芳虎

国际日本文化研究中心

The Battle Between Disease and Medicine, UTAGAWA Yoshitora

将药与病拟人化，描绘药物战胜疾病，属“异类合战物”的一种。江户时代有很多描绘异类合战的彩色浮世绘版画或绘图小说，如精进青物（蔬菜）与鱼虾之战、酒与饼（甜品）之战等。

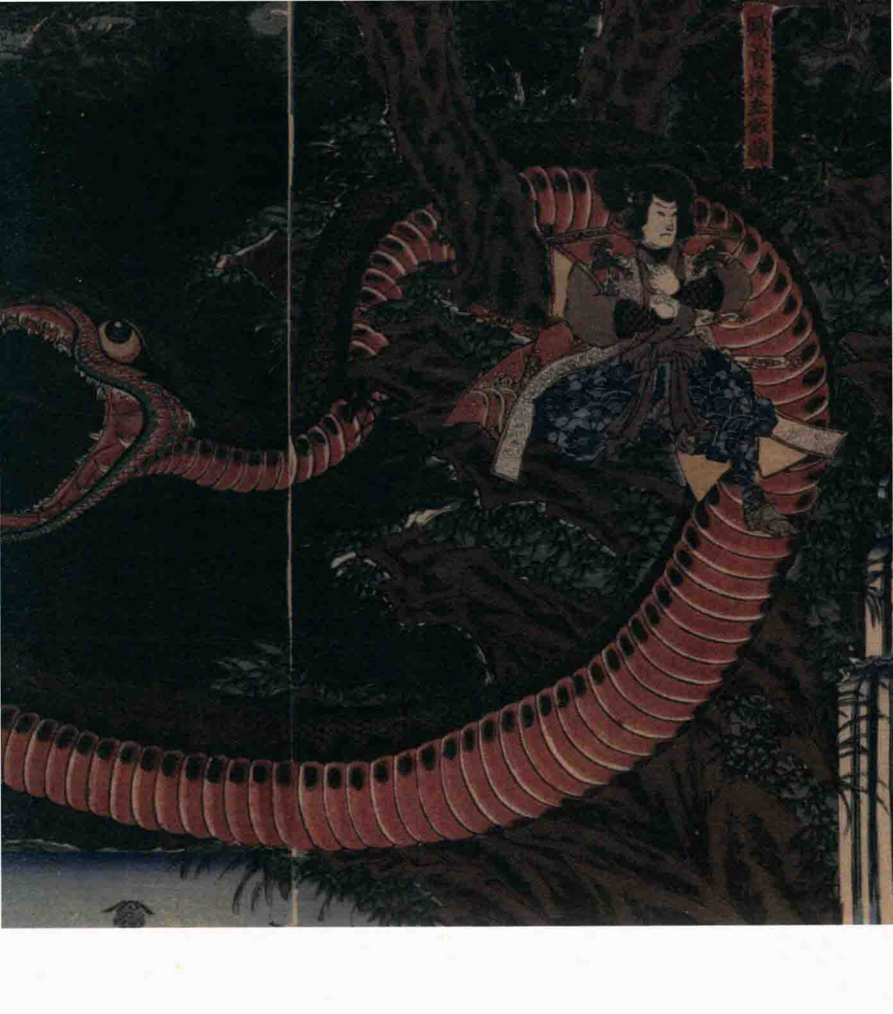

破奇术赖光袴垂为搦

歌川芳艳

国际日本文化研究中心

Yorimitsu Tries to Capture Hakamadare by Destroying His Magic, UTAGAWA Yoshitsuya

左・**戻桥鬼女退治**

杨洲周延

福冈市立博物馆

Dispatching the Demon-Hag of Modoribasai Bridge, YŌSHU Chikanobu

右・**新形三十六怪撰　于皇居内猪早太刺鵺图**

月冈芳年

国际日本文化研究中心

New Forms of Thirty-Six Ghosts: Ino Hayata Delivers the Killing Blow to a Nue at the Imperial Palace, TSUKIOKA Yoshitoshi

平安时代末期，皇居内每晚黑云滚滚，伴有恐怖的鵺鸟叫声，天皇随之大病一场。箭术高明的源赖政与家臣猪早太受命驱除妖怪，二人联手伏击，赖政将鸟怪射落，早太刺其咽喉毙命。这幅图描绘的就是猪早太与鵺鸟怪勇猛搏斗的场景。

与源义仲四天王于木曾深山退治天狗

胜川春章

国际日本文化研究中心

Minamoto Yoshinaka and His Four Retainers Defeat the Tengu in the Deep Moutains of Kiso,

KATSUKAWA Shunshō

口次良兼光
手塚の太良光盛

源赖光公馆土蜘蛛作妖怪图

歌川国芳

福冈市博物馆

The Tsuchigumo (Groundspider) Conjures Yokai in the Mansion of Minamoto no Yorimitsu, UTAGAWA Kuniyoshi

描绘平安时代武将源赖光不堪土蜘蛛怪的祸害，派属下的赖光四天王降伏妖怪的故事。此画暗含对天保改革束缚民众的批评，暴乱的妖怪象征民众的不满，假寐的赖光则在影射将军德川家庆，看上去事不关己的卜部季武则代表老中水野忠邦。

百鬼夜行之图

西尾市岩濑文库

The Demon's Night Parade

长幅画卷描绘出妖怪与神军的战斗场面，右边是来势汹汹的妖怪大军，左边是勇猛抵抗的钟馗及神将们。妖怪军团中的一些小妖一开始就斗志全无，想要临阵脱逃。这幅作品融合了传统驱魔钟馗图与百鬼夜行图，独特的妖怪造型和妖怪们华丽多彩的服装尤其精彩。

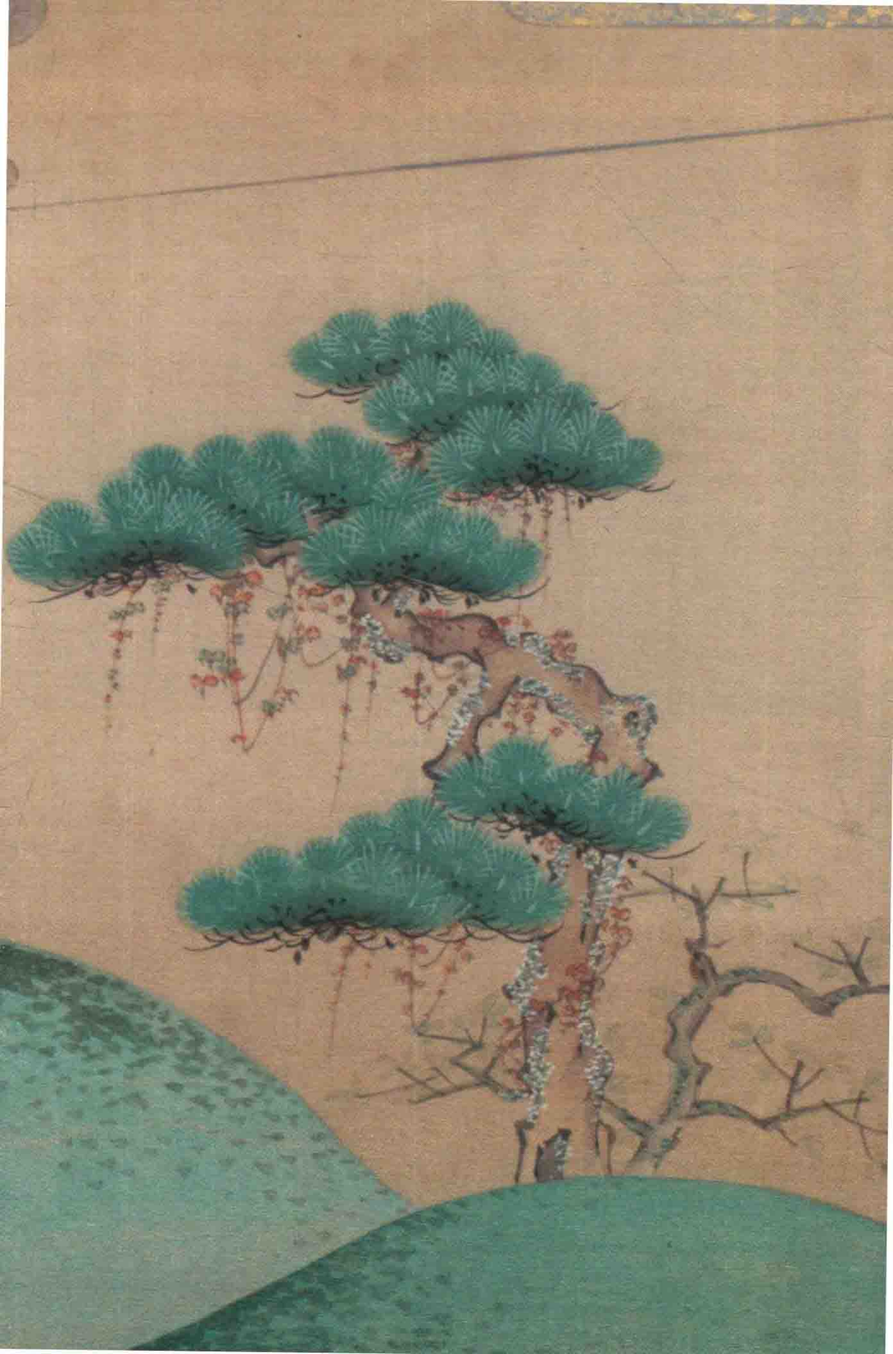

田原藤太秀乡

国际日本文化研究中心

Tawara Fujiwara no Hidesato: Hidesato vs. the Centipede

平安时代中期，武将藤原秀乡惩治蜈蚣怪的故事。三上山的蜈蚣巨怪作恶多端，给琵琶湖龙神一家带来不少麻烦。藤原秀乡因在平将门一役中立下战功，被琵琶湖龙神之女委以惩治蜈蚣怪的重任。秀乡抓住妖怪的弱点，用涂抹人类唾沫的弓箭将其射杀。作为答谢，秀乡收到了“俵”（米袋），里面的米永远用不尽，也因此获得“俵藤太”的称号。

土蜘蛛草纸

国际日本文化研究中心

Battle Scene from a Tsuchigumo (Groundspider) Scroll

第四章 妖怪散去！

CHAPTER4 YOKAI ON THE RUN

走开！

新形三十六怪撰　老姬鬼夺回手腕图

月冈芳年

町田市立国际版画美术馆

New Forms of Thirty-Six Ghosts: The Demon-Hag Retrieves Her Arm, TSUKIOKA Yoshitoshi

新形三十六怪撰
老婆鬼腕を持去る図

妖怪散去！

妖怪源自人的内心，是人心阴暗面的化身。如此想来，妖怪们随时都可能从人们心中退出，回归无意识的领域。妖怪并不是寻常生活中可见的，只在案发异常的时候胡作非为，给人们敲个警钟。但也许正因如此，才让人难忘。

妖怪会出现，就会消失。

与妖怪的聚散或许转瞬即逝（啪地给你一个惊吓，然后消失得无影无踪），或许会持续一段时间（反复遇

见），但妖怪们最终还是会回到现世之外的。这似乎又为它们平添了一份独特的魅力。

本章介绍各类妖怪消失的方式。比如担心打败仗遁走的、被暴力赶跑的、察觉到自己不受欢迎自行离开的，或是赶时间不得不走的。但离开不过是下次相遇前的短暂分别，妖怪始终是人心的投影。

名镜倭魂

河锅晓斋

国立历史民俗博物馆

A Mirror of Japanese Fighting Spirit, KAWANABE Kyosai

本阿弥平十郎
彫工銀
彫工銀

和汉百物语　小野川喜三郎

月冈芳年　福冈市博物馆

One Hundred Ghost Stories from Japan and China: Onogawa Kisaburō, TSUKIOKA Yoshitoshi

新形三十六怪撰　为朝威武退治痘鬼神图

月冈芳年　国际日本文化研究中心

New Forms of Thirty-Six Ghosts: Tametomo Drives Away the Smallpox Demons, TSUKIOKA Yoshitoshi

桃太郎豆蒔之图

月冈芳年

早稻田大学图书馆

Momotarō Scattering Beans to Ward off Demons, TSUKIOKA Yoshitoshi

向鬼撒豆子的桃太郎，在一旁准备豆子的是福神惠比寿大黑。驱邪祈福、寓意吉祥。

不动利益缘起

东京国立博物馆

A Story of Acala's Mercy

画中右侧人物是为驱除疫病而前往祭坛做法的阴阳师安倍晴明。祭坛正前方的妖怪是疫病神，晴明身后是供阴阳师召唤役使的式神。左边是普通人看不到的神灵。

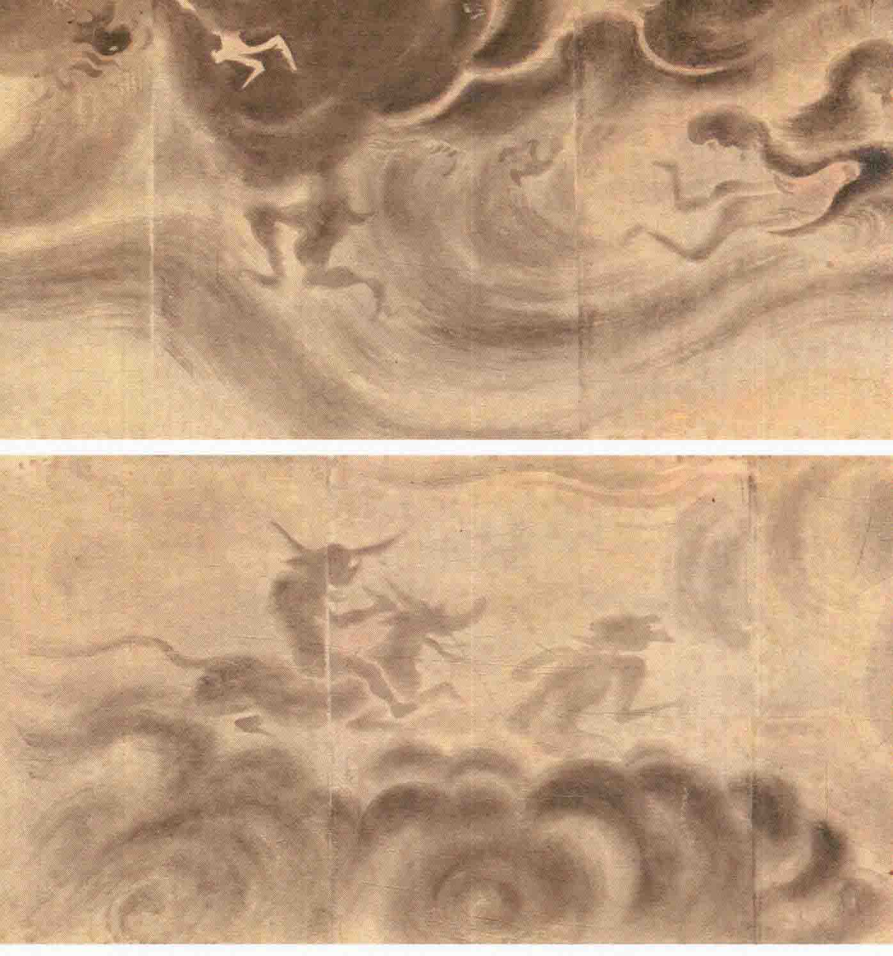
神农绘卷

兵库县立历史博物馆

Illustrated Scroll: Shennong, the God of Agriculture

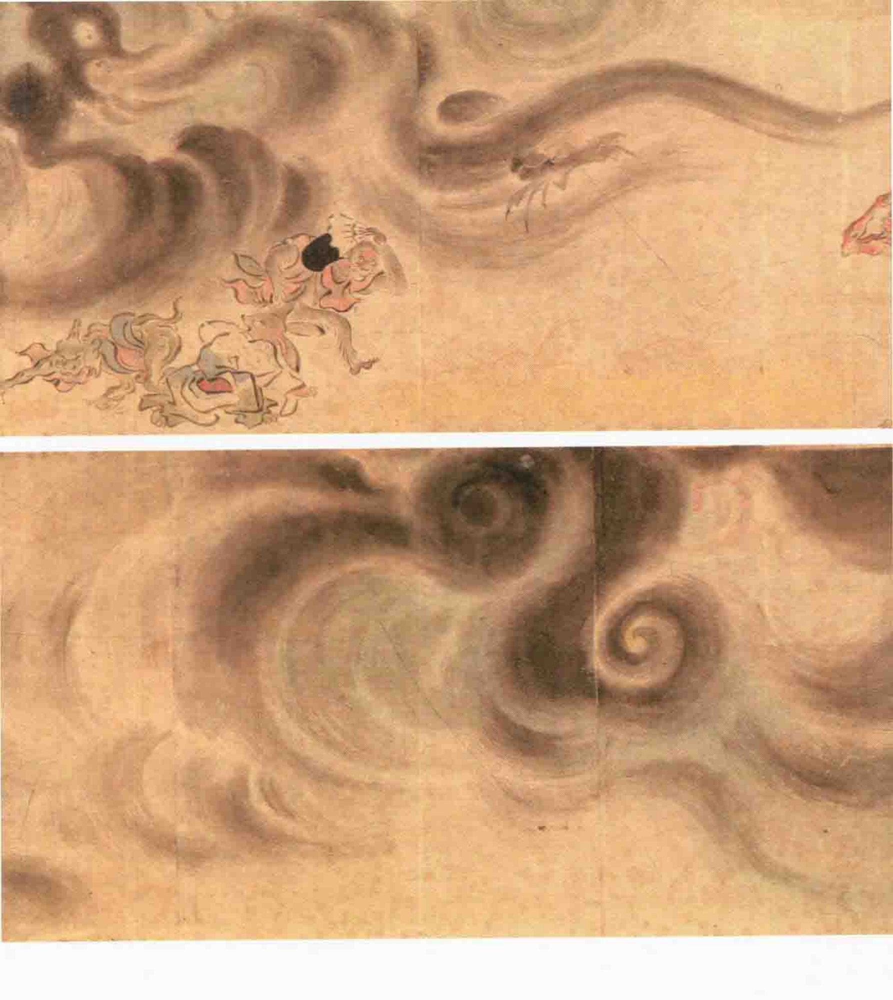
描绘被誉为古代中国医药鼻祖的神农氏降服妖怪的场景。不过神农的“法宝”竟然是屁。用屁的威力制伏妖怪，这真是异想天开、荒诞至极。

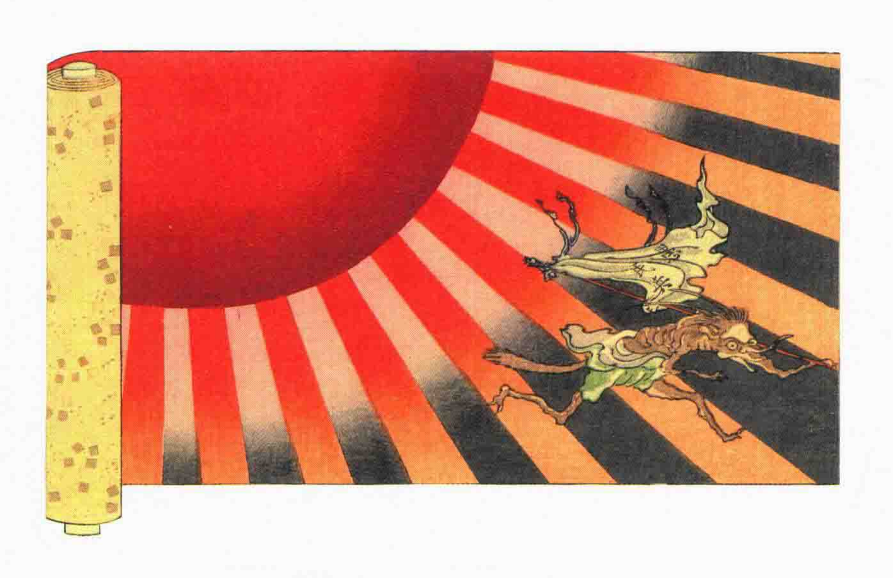
百鬼之图

国际日本文化研究中心

A Hundred Demons Illustrated: Monsters Runnning in Terror

乌云下慌乱逃窜的妖怪们。

左 · 滑稽倭日史记

国际日本文化研究中心

A Comical Record of Japanese History

右 · 怪物之梦

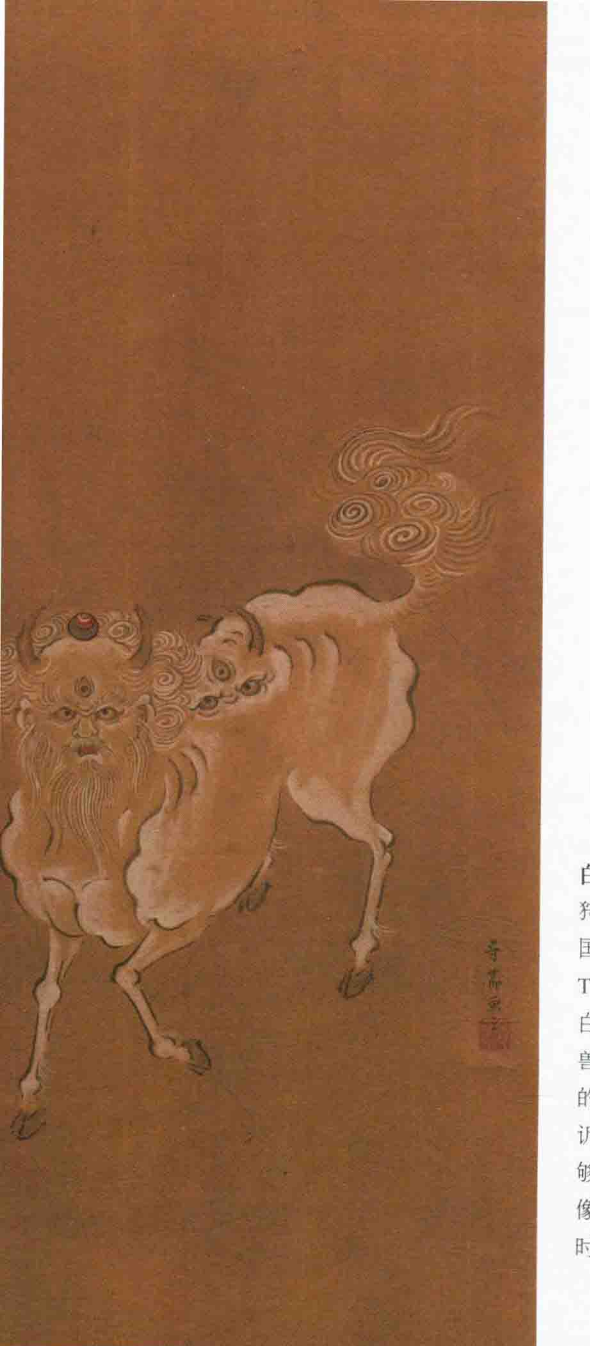
喜多川歌麿

国立历史民俗博物馆

A Dream of Monsters, KITAGAWA Utamaro

画中的母亲将孩子从噩梦中唤醒。上部的对白框中是梦里妖怪临走前对孩子说的话:“晚上我们再来!”“我们要把更恐怖的噩梦带给你妈妈。”似乎妖怪只在人的梦里作祟?

白泽图

狩野守节

国际日本文化研究中心

The Hakutaku, KANO Shusetsu

白泽是传说中中国古代的神兽，能言，将天下妖魔鬼怪的名字、样貌及危害一一告诉了黄帝。在日本，白泽能够驱邪，人们旅行时将它的像将带在身上做护身符，有时还用作药店招牌。

第五章 妖怪事典

CHAPTER5 YOKAI ENCYCLOPEDIA

河童

KAPPA

河童是河妖的一种，身高像小孩，头发散乱，脑袋上顶着一个盘子，会把人或牛马等牲畜拖入水中。日本各地有很多关于河童的传说。

河童喜欢黄瓜和“肛门球”，讨厌铁制品和鹿角，常常在厕所现身，偷摸人的屁股。一旦被抓住就会乖乖地立下道歉的字据，或递上治疗刀伤、接骨的秘方药物，以示诚意与反省。民间有关河童的传说非常多，说明河童与人的密切关系。

如今河童被看作一种可爱的妖怪，有的地方城市还用其形象制作成卡通吉祥物，吸引观光、振兴当地经济。

桐油御合羽品品御好次第　商内道具集之内

一寸子花里　国际日本文化研究中心

At the the Kappa (Oilcloth Rain-cape) Merchant's Store, ISSUN Shihanasato

桐油

河伯俗话　猴子一样的河童

稻垣寒翠　国际日本文化研究中心

Kappa Tales: A Monkey-Like Kappa , INAGAKI Kansui

过去，人们认为河童生活在水中，长得像猴子，日本的中国、四国地区通常称其为“渊猿”“猿猴”。江户时代以后，才将河童描绘成类似青蛙或乌龟的模样。

傍晚骤雨中的两国桥

歌川广景　国际日本文化研究中心

Evening Shower at Ryōgoku Bridge, UTAGAWA Hirokage

傍晚隅田川两国桥下，雷神马上就要被水里的河童拔去肛门球了，于是雷神不断放屁，身后的河童被屁熏得捏住了鼻子。在江户时代，河童憨痴的形象就已深入人心。

鬼

Oni (Ogre)

一说起鬼，人们脑海中就会出现筋骨隆起、头上长角、满嘴尖牙，身体或赤、或青、或黑的怪物形象，并会自然联想到地狱里鞭笞亡魂的狱卒鬼怪，或被桃太郎和一寸法师退治的恶鬼。不过日语中的“鬼”起源于“隐”，最初指不可见的、于暗处害人的可怕事物，是现世不存在的邪恶事物的通称；后来才慢慢衍生出今天的意思，特指祸害人类的邪恶鬼怪。随后，酒吞童子这种肆意取人性命的恶鬼形象也活跃于传说和文艺作品中。

大津绘　念佛的鬼
大津市历史博物馆
An Oni (Ogre) Priest

皇國二十四功
信濃國の孝子善之丞
蘭盆ニ施餓鬼を執行
る濫觴へ釋迦の御弟子目
連尊者が母の罪障消滅ニ
して地獄ニ墮しを深く歎き。
親く冥土へ趣きて餓鬼道の
苦限を目視し諸佛ニ百味
五菓を供へて母ニ食を得さ
しむとのふ。説教の意ニ
歸ける善右衛門が
良男善之丞ハ父が難病を
癒さんと地藏堂ニ通夜せし
時善右エ門が前生ニ作りし罪
を夢ニ見て佛ニ祈誠られバ。
諸天善神感應ありて父が危
篤の大病の一度全治ニ及びしハ
眞ニ奇特の善童子なる哉
柳亭種彦記

左・**皇国二十四功 信浓国孝子善之丞**
月冈芳年
国立国会图书馆
24 Accomplishments in Imperial Japan, Zen-no-jo of Shinano, TSU-KIOKA Yoshitoshi

右・**地狱草纸绘卷**
国际日本文化研究中心
Illustrated Hell Scroll

天狗

TENGU

天狗红面高鼻，身着修行服，能自由使用法术，是神通广大的守山神。“大天狗”或“鼻高天狗”的形象在日本近代逐渐固定下来，体现了古人对修行者的印象和对山神的敬仰。中世时的天狗变身妨碍佛道修行的恶魔，具有人与老鹰的特征，被描绘成半人半鸟的样子，是后来“鸟形天狗”的前身。天狗在中国被视为恶神，相传流星划过即是天狗现身，乃大凶之兆。历经诸多变化，天狗最终扎根于日本文化之中。形形色色的天狗文化传承背后，隐藏着复杂多样的形象变迁。

东海道名所绘　东海道名所之内　秋叶山

河锅晓斋　东京都江户东京博物馆

Great Sights on the Tokaido Road: Mount Akiba-yama, KAWANABE Kyosai

秋葉山

以鞍马山僧正坊为首的诸山八天狗厌恶平家的骄奢与专横，助力源家公子牛若丸重振家业，中途将僧兵武藏坊弁庆收至麾下

歌川国芳

福冈市立博物馆

Ushiwakamaru, Empowered by the Eight Tengu Led by Great Tengu Sōjōbō of Mt. Kuramayama, Fights Heroic Benkei, UTAGAWA Kuniyoshi

在京都五条大桥与牛若丸(后来的源义经)对峙的武藏坊弁庆。弁庆只能看到牛若丸，其实其身边有鞍马山僧正坊等诸位天狗暗中相助。

山姥、山男

MOUNTAIN HAG, MOUNTAIN MAN

日本人一直相信，深山老林里栖息着与平原上的人截然不同的生灵，他们身躯庞大，以树叶裹身，力大且通灵。日本民俗学的开山鼻祖柳田国男称这些人为“山人”。其中有两个重要的形象是山人的代表，一个是可以识破怪力、读懂人心的山男，另一个是会吃人但也能降福于人的山姥。这些造福于人又危害人的异类，代表的其实是给人丰富自然资源又带来可怕灾难、威胁人类性命的大山吧。

月雪花所作事之内　山姥岩井紫若　快童丸岩井粂三郎
歌川国贞　早稻田大学演剧博物馆
Kabuki Actors Iwai Shijaku as Yamauba and Iwai Kumesaburō as Kaidōmaru, UTAGAWA Kunisada
山姥多被描画成恐怖狰狞的老妪，但浮世绘中也不乏这种美女形象。幕府统治期间美人画多遭禁，画师、出版商惯用“我画的是金太郎”“这可是传统画作哦”之类说辞掩盖创作美人画的事实。

山姥
岩井紫若
怪童丸
岩井粂三郎
國貞画

左・百怪图卷 山中老妖

佐脇嵩之

福冈市立博物馆

A Hundred Illustrated Demons: Yamauha (Mountain Hag), SAWAKI Sūshi

右・怪物画本　山男

国际日本文化研究中心

Monster Picture Book: Yama-Otoko (Mountain Man)

山男

幽灵

GHOST

人死后，积存的怨恨、留恋、后悔或感谢等情感若未能完全消散，便会幻化成幽灵。其实就算没有这样具体的解释，我们也很清楚幽灵是什么。这实际上证明现代人仍然对幽灵有着恐惧。幽灵是富有个性的灵魂，在古代被称为“御灵”，只有菅原道真、平将门这些国家级别的重要人物才有死后化为幽灵的资格，渐渐的平民死后也可成为幽灵，可算是个体人格逐渐受到重视的体现。

幽灵图

溪斋英泉　福冈市立博物馆

A Ghost, KEISAI Eisen

左·皿屋铺化妆姿镜
丰原国周
都立中央图书馆特别文库室藏
The Makeup Mirror of the Plate Mansion,
TOYOHARA Kunichika

右·幽灵之图
月冈芳年
庆应义塾大学图书馆
A Ghost, TSUKIOKA Yoshitoshi

种类繁多的妖怪

VARIOUS MONSTERS

日本拥有千万神灵，栖息着无数妖怪。妖怪种类繁多，主要是因为它们分工很细，每种妖怪只做一件事情。例如“小豆洗”只发出声音，“撒沙婆婆”只撒沙，“拉袖小僧”只拉袖子。“一技妖怪多元文化”正是日本妖怪文化的特色。其他国家有“万能妖怪一元文化圈”，就是把所有无法解释的现象统统归因在某种特定的怪异事物上。希望读者朋友在阅读中领会妖怪盛行的日本文化的有趣之处。

足长手长　生人形　浅草奥山

歌川国芳　福冈市立博物馆

Ashinaga-Tenaga (Long Legs / Long Arms) Humanoids Deep in Asakusa, UTAGAWA Kuniyoshi

在人们的想像中，脚长人和手长人是遥远海边的奇异民族，即“特异人”。平安时代宫中的障子绘已有它们的身影，可谓起源古老。画中是江户时代在繁华的浅草街头吸引游客的“生人形”（真人大小的模型）。

丑五
國芳画

岩见重太郎的狒狒退治

歌川芳年

山口县立萩美术馆・浦上纪念馆

Iwami Jūtarō Versus the Hihi (Ape-Monster), UTAGAWA Yoshitoshi

狒狒幻化成的怪物假借神明之名，要求普通人家为其提供处女做活人祭品。血祭前千钧一发的时刻，有剑侠之称的岩见重太郎将妖怪斩杀。幽暗的森林、色彩艳丽的妖怪、肌肤雪白的少女，画面色彩对比强烈，生动鲜明。

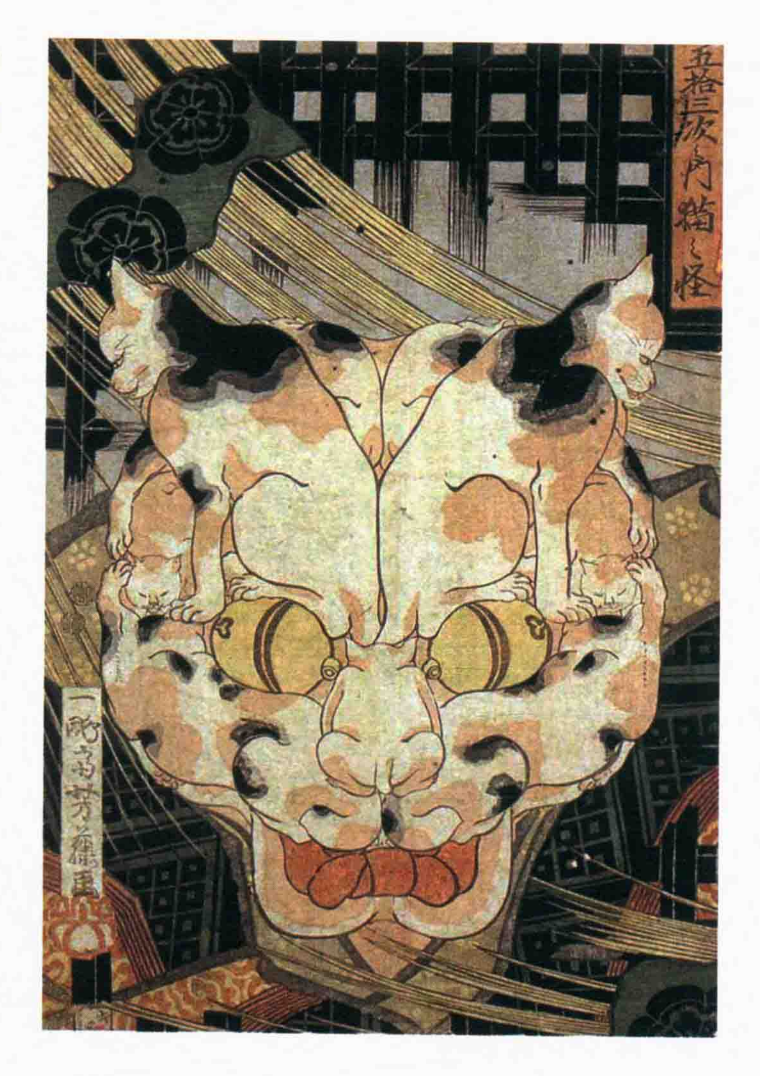
小豆洗

绘本百物语　小豆洗

个人收藏

A Picture Book of One Hundred Ghost Stories: Azuki-Arai (Red Bean Washer)

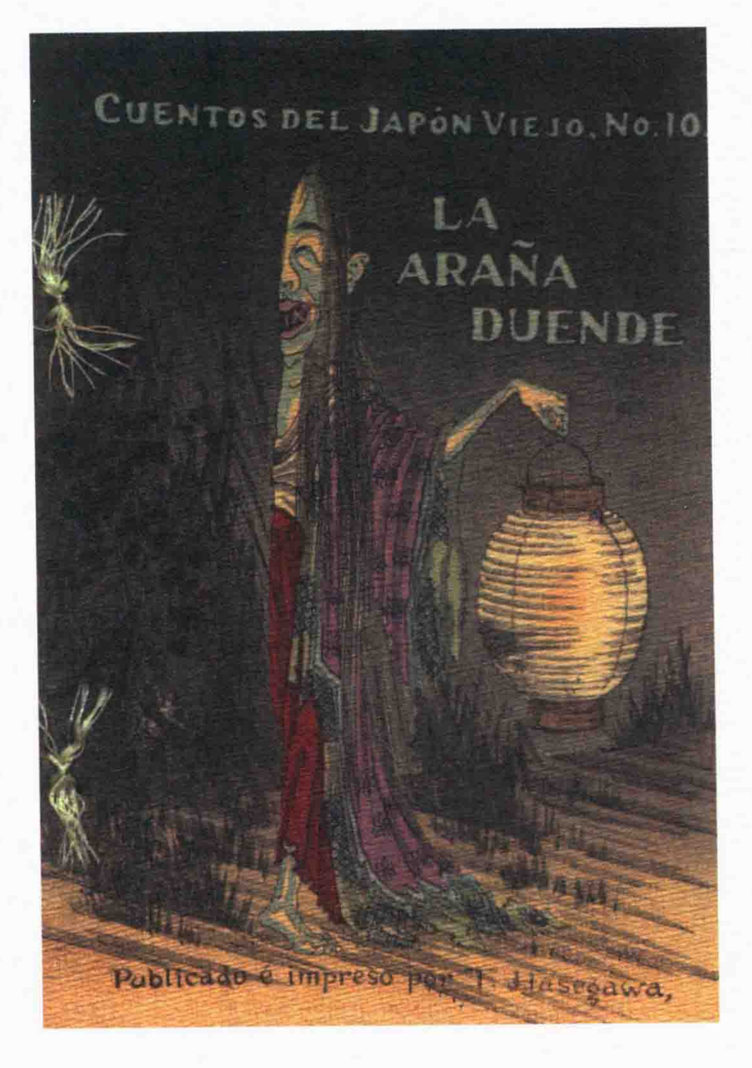

五十三次之内　猫之怪

歌川芳藤　福冈市立博物馆

The Fifty-Three Stages of the Tokaido Road: The Mysterious Cat, UTAGAWA Yoshifuji

缩缅书《蜘蛛怪》封面

国际日本文化研究中心

Japanese Fairy Tale Series: The Goblin Spider

蜘蛛怪被描绘成只有左半身的异形。大胆的想象将妖怪画创作的自由和天马行空发挥到极致。

左 · **新形三十六怪撰　茂林寺文福茶釜**
歌川芳年
国际日本文化研究中心
The Wonderful Teakettle,
UTAGAWA Yoshitoshi

右 · **狸之睾丸　滑稽不倒翁**
一勇斋国芳
国际日本文化研究中心
Tanuki Testicle Daruma,
ICHIYUSAI Kuniyoshi

一勇斎國芳戯画
狸の

狐怪

狐怪娶亲

歌川芳虎

普希金博物馆

A Fox Wedding Procession, UTAGAWA Yoshitora

地震鲶

志吉原大鲶鱼的由来

国际日本文化研究中心

The Origin of Shin Yoshiwara's Giant Catfish

しん
よし原

付丧神

TSUKUMOGAMI (HAUNTED TOOLS AND OBJECTS)

室町时代有一部以器物妖怪为主人公创作的绘画作品——《付丧神绘词》。付丧神原指“经历百年风雨洗礼的器物灵魂”，后来逐渐演变成器物妖怪的总称。

在这部画作中，人们相信器物的灵魂经过一百年就能修炼成妖，所以未满百年便将它们丢弃。被弃置在路边的旧器物不满人类的冷淡和无情，商量联手报复。虽然未满百年，但它们得到了古文先生的帮助，成功幻化成各类鬼怪。不过最后，这些妖怪都被人类降伏，忏悔自己的恶行，潜心修行佛法，终得道成佛。

有趣的是，器物们不是一下子变成鬼怪的，它们先长出眼鼻手脚，逐渐丧失器物的原有属性，最后才完全幻化。

器物们还未完全变幻成鬼怪时那半物半鬼的样子

很吸引人，这一形象逐渐固定下来，器物妖怪（付丧神）从此登上了历史舞台。由于每一种旧器物都可能幻化成独具个性的妖怪，妖怪的种类又一下子增添了许多。《百鬼夜行绘卷》中便有器物妖怪们在深夜街头作乐的场景。

付丧神绘词

京都市立艺术大学艺术资料馆

An Illustrated Story of Tsukumogami (Haunted tools and objects)

付丧神图

伊藤若冲

福冈市立博物馆

Tsukumogami, ITO Jakuchu

第六章 伟大的画师们

CHAPTER6 THE MASTERS

北斋
HOKUSAI

葛饰北斋：一七六〇（宝历十年）－一八四九（嘉永二年）。
代表作有《富岳三十六景》《富岳百景》《北斋漫画》等。
被称为日本主义[①]（Japonisme）的鼻祖。

葛饰北斋是江户时代化政文化极具代表性的一位浮世绘画家，其创作在日本乃至世界范围都受到很高的评价。他一生甘于在民间作画，日子过得无拘无束。直到八十九岁去世之前，还在开创新的表现手法和绘画样式。北斋在传奇小说的插画中描绘了面目狰狞、血腥的怨灵；浮世绘版画作品《百物语》中放弃对歌舞伎狂言艺人的描画，而把创作重点放在幽灵上；《北斋漫画》中更是细致描绘了一系列幽默滑稽的妖怪形象。北斋的妖怪画作虽然不多，但对后世影响极大。

①十九世纪中叶在欧洲掀起的一种和风热潮，主要指对日本美术的审美崇拜。

怪谈霜夜星

葛饰北斋

弘前市立图书馆

The Ghost Story "The Stars on a Freezing Night", KATSUSHIKA Hokusai

鹤屋南北担任脚本创作的歌舞伎狂言《东海道四谷怪谈》是以柳亭种彦的《近世怪谈霜夜星》为蓝本的。北斋的插图将怨灵阿岩的恐怖表现得淋漓尽致，与《北斋漫画》（参照第 148–149 页）里辘轳首一家团圆、其乐融融的气氛形成了鲜明对比。

さらやしき
百物語

144 页 · 百物语　四屋敷

葛饰北斋

山口县立萩美术馆 · 浦上纪念馆

One Hundred Ghost Stories: The Plate-Counting Ghost, KATSUSHIKA Hokusai

145 页 · 百物语　小幡小平二

葛饰北斋

山口县立萩美术馆 · 浦上纪念馆

One Hundred Ghost Stories: The Ghost of Kohada Koheiji, KATSUSHIKA Hokusai

断头图
葛饰北斋
公益财团法人 摘水轩纪念文化振兴财团
A Decapitated Head, KATUSHIKA Hokusai

北斋漫画　辘轳首

葛饰北斋

兵库县立历史博物馆

Rokuro-Kubi (The Snake-Necked Woman), from Hokusai Manga,

KATUSHIKA Hokusai

国芳

KUNIYOSHI

歌川国芳：一七九七（宽政九年）- 一八六一（文久元年）。
代表作有《相马旧王城》《赞岐院派眷属救为朝图》等。
出了名的喜欢猫。

歌川国芳是日本幕府末期的浮世绘代表画师。以逼真且张力十足的画风见长，被奉为“武士画大师”，还绘制了大量画工精湛的美人画、艺人画、幽默画及妖怪画。国芳师从当时浮世绘最大的流派初代歌川丰国门下，苦练画功，发挥丰富的想象力，挑战创新的表现手法，开创了完全不同于以往的崭新构图。他的妖怪画中既有承袭武士画传统的浮世绘版画，又有大量批判时事的讽刺画和诙谐的幽默画，还有一些儿童画。

百人一首之内　大纳言经信
歌川国芳
个人收藏
One Hundred Poems by One Huntred Poets: Dainagon Tsunenobu, UTAGAWA Kuniyoshi

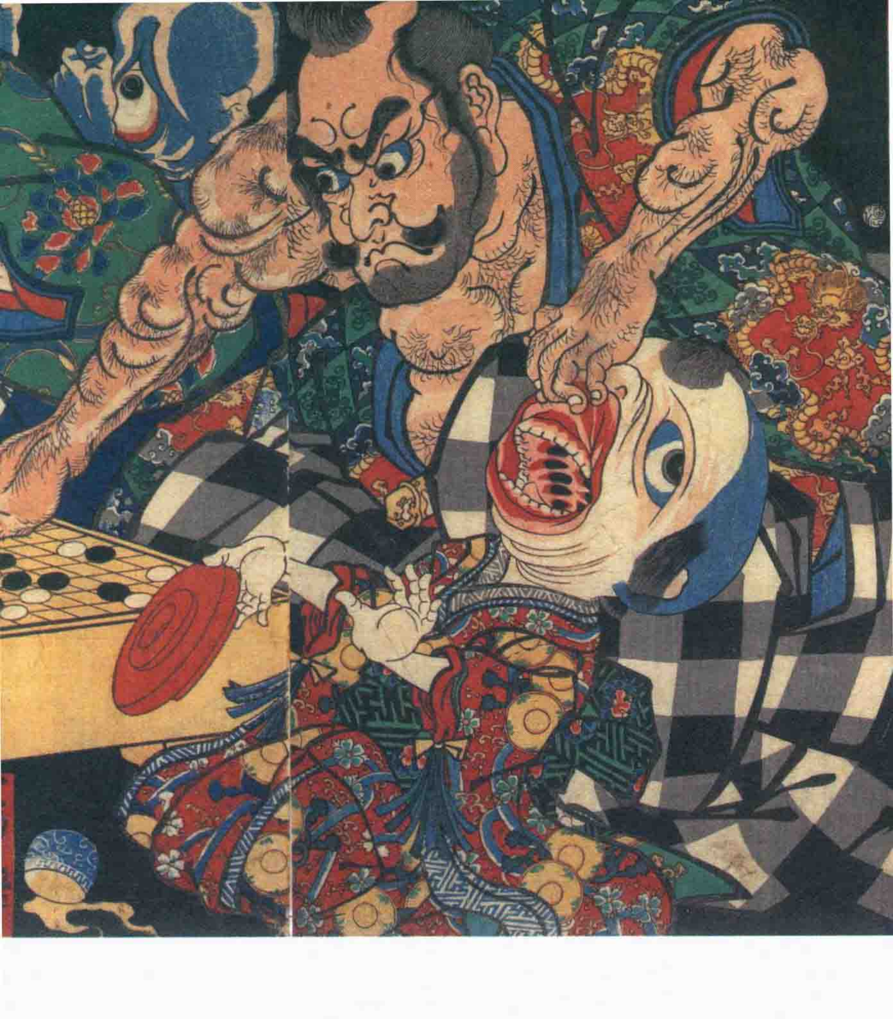

主马佐酒田公时　韧负尉碓井贞光　滝口内舍人源次纲

歌川国芳

山口县立萩美术馆 · 浦上纪念馆

The Groundspider Tries to Distract Sakata Kintoki, Usui Sadamitsu, and Minamoto no Tsuna as they Play Go, UTAGAWA Kuniyoshi

赖光四天王中的坂田金时（金太郎）、碓井贞光、渡边纲齐聚一堂。旁边妖怪的干扰丝毫不影响三人下棋的雅兴。画面直观生动地表现出好汉们的豪情和气概。

狒狒

歌川国芳　国际日本文化研究中心

The Hihi (Ape-Monster), UTAGAWA Kuniyoshi

幽灵

歌川国芳　普希金博物馆

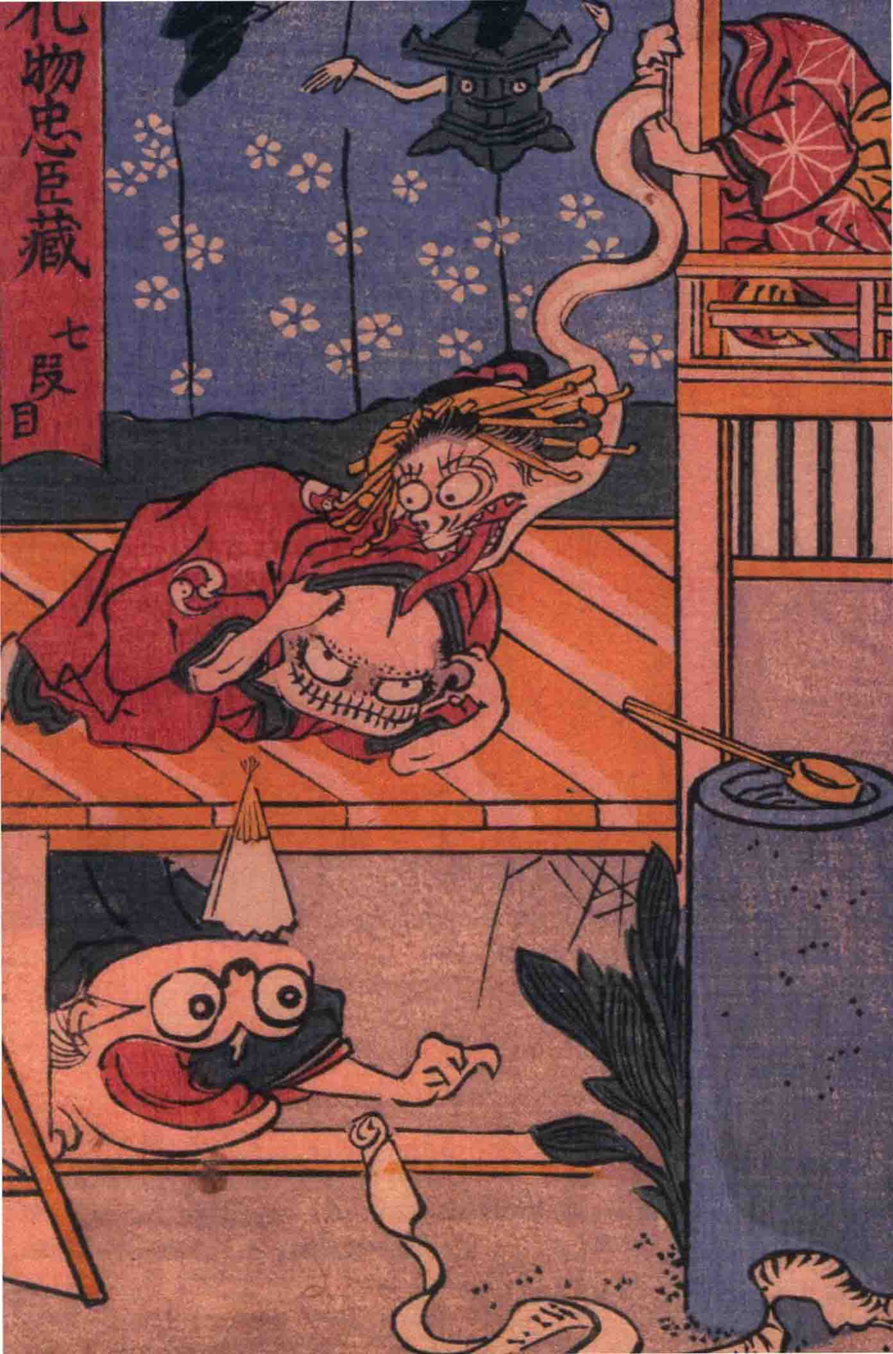
A Ghost, UTAGAWA Kuniyoshi

化物忠臣蔵
九段目

化物忠臣蔵
初段
一勇斎
國芳戯

忠臣蔵 十段目
川屋

化物忠臣蔵
七段目

156–159 页 · **怪物忠臣藏**

歌川国芳

川崎市市民博物馆

Bakemono-Chūshingura (The Monsters'47 Rōnin) Series, UTAGAWA Kuniyoshi

妖怪们演出江户时代歌舞伎保留剧目《假名手本忠臣藏》的经典场景，充满一种谐趣、戏谑的氛围。画作充分体现了国芳诙谐幽默的风格，同时将内心的批判表现得淋漓尽致。

五十三次之内　在冈崎

歌川国芳

个人收藏

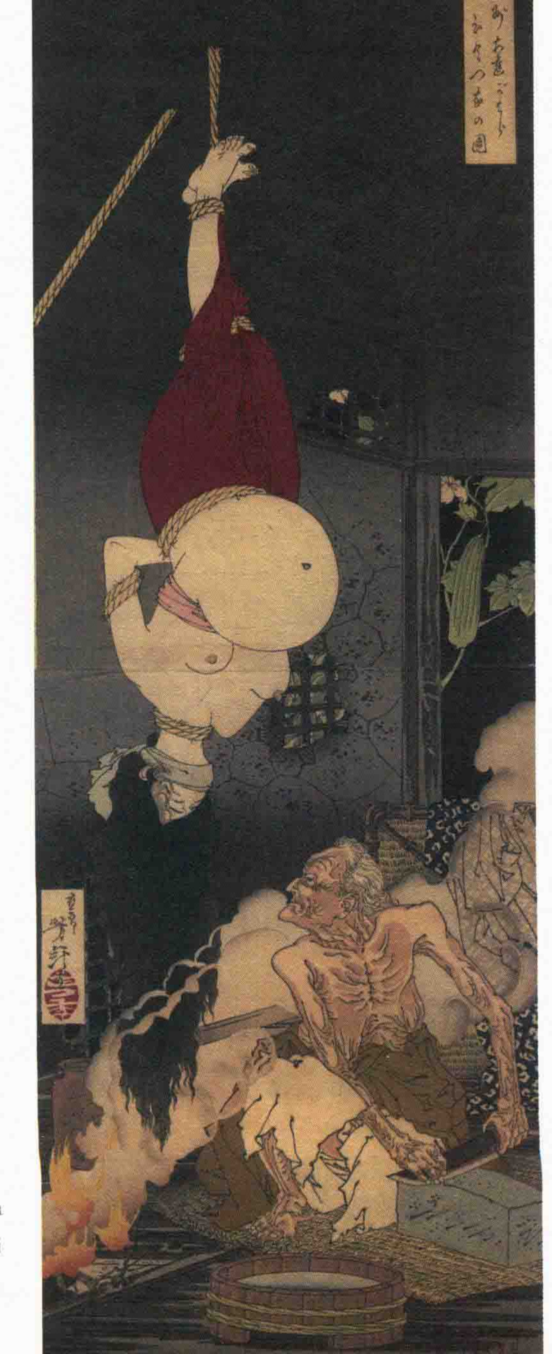
The Fifty-Three Stages of the Tokaido Road: Okazaki, UTAGAWA Kuniyoshi

芳年

YOSHITOSHI

月冈芳年：一八三九（天保十年）－一八九二（明治二十五年）。代表作有《新形三十六形怪撰》《和汉百物语》《大日本名将鉴》等。与落合芳几一样为民众喜爱。

歌川国芳门下的月冈芳年将江户时代浮世绘的传统发扬光大，有“最后的浮世绘画师”之称。他以血腥凄惨的画风名扬天下，被戏称为“血腥芳年”。其画作题材形式多变，精致细腻的历史画、富贵华丽的美人画、刚正不阿的官人画等都相当擅长。他也创作了不少妖怪画，壮年期作品《和汉百物语》、成熟期作品《月百姿》传承了师父国芳在武士画中凸显的张力。画风大胆纤细，晚年作品《新形三十六怪撰》将怪异描绘于现实与虚幻之间，称得上是一部无与伦比的佳作。

奥州安达原家图

月冈芳年

国立历史民俗博物馆

The House on Adachi-ga-Hara of Ōshū, TSUKIOKA Yoshitoshi

魁题百撰相　佐久间大学

月冈芳年　国立国会图书馆

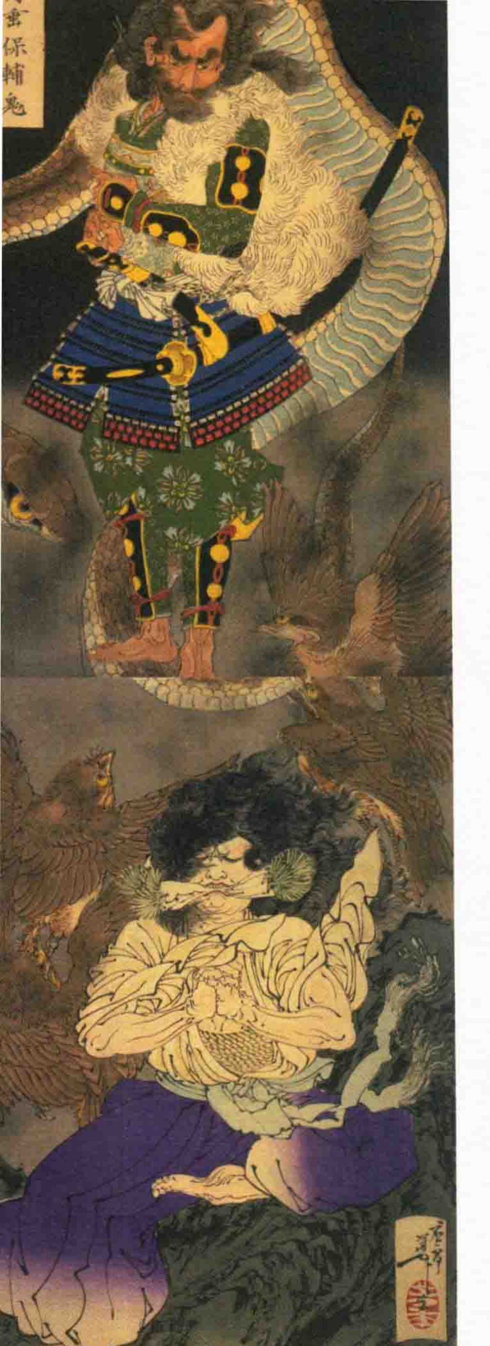
Portraits of 100 Warriors: Sakuma Daigaku, TSUKIOKA Yoshitoshi

新形三十六怪撰　源赖光斩土蜘蛛图

月冈芳年　国立国会图书馆

New Forms of Thirty-Six Ghosts: Minamoto no Yorimitsu Strikes the Tsuchigumo (Groundspider), TSUKIOKA Yoshitoshi

上下 · 袴垂保辅鬼童丸术竞图

月冈芳年

国立国会图书馆

Hakamadare Yasusuke and Kidomaru's Contest of Magic, TSUKIOKA Yoshitoshi

与源赖光齐名的豪杰藤原保昌有一胞弟是大盗贼袴垂保辅，画中描绘他与遭赖光等人惩治的酒吞童子之子鬼童丸比试法术的场景。这是平安京地区反派人物的大对决。

右 · 新形三十六怪撰　二十四孝狐火之图

月冈芳年

国立国会图书馆

New Forms of Thirty-Six Ghosts: Foxfire in "Twenty-four Paragons of Filial Piety", TSUKIOKA Yoshitoshi

二十四孝狐火之圖

石燕
SEKIEN

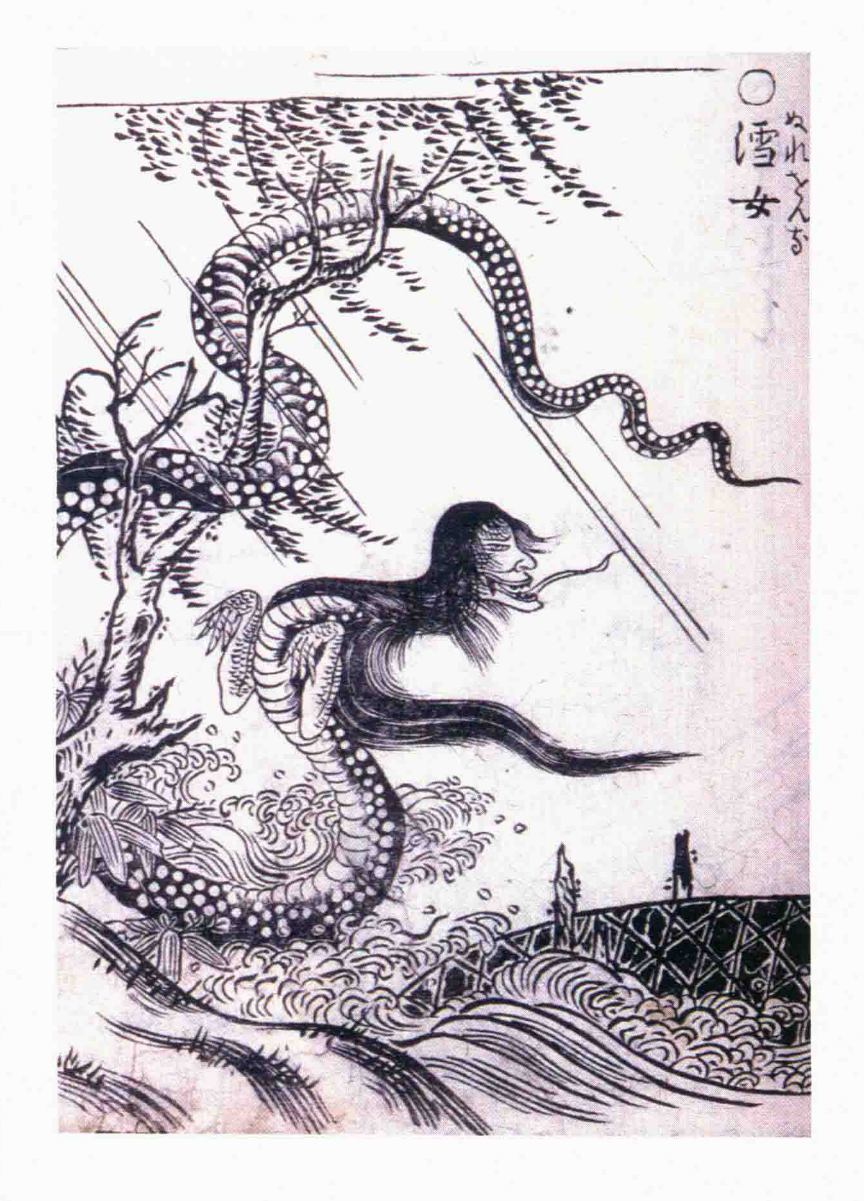
鸟山石燕：一七一二（正德二年）- 一七八八（天明八年）。画师、俳句诗人，喜多川歌麿、恋川春町均为其弟子。石燕博学多识，作品风格洒脱，常暗含诸多隐喻和讽刺。

鸟山石燕是江户时代的浮世绘画家，被喻为妖怪画兴起的开山鼻祖。他承袭狩野派画风，完善了俳谐形式。一七七六年《画图百鬼夜行》出版后，《今昔画图续百鬼》《今昔百鬼拾遗》《百器徒然袋》等妖怪图鉴画作大量问世。石燕的妖怪画充满俳句的诙谐，还描绘了一些文人在文字游戏之间创作、不为大众所知的妖怪形象。其作品广泛影响了后世的妖怪画，尤其是昭和时期画家水木茂的创作，也由此树立了当代日本人心中的日本妖怪形象。

画图百鬼夜行“濡女”

鸟山石燕　川崎市市民博物馆

The Nure-Onna (Wet Woman) from "The Illustrated Hundred Demons' Night Parade", TORIYAMA Sekien

○濡女
ぬれをんな

今昔画图续百鬼“貉”
鸟山石燕
臼杵市教育委员会
The Mujina from “The Illustrated Hundred Demons from Long Ago”, TORIYAMA Sekien

百器徒然袋“云外镜”
鸟山石燕
川崎市市民博物馆
The Ungaikyō (Possessed Mirror) from “The Bag of One Hundred Haunted Objects”, TORIYAMA Sekien

今昔百鬼拾遗“青行灯”

鸟山石燕

国立国会图书馆

The Ao-andon (Blue Lantern) from “The Illustrated Hundred Demons from Long Ago Revisited”, TORI-YAMA Sekien

画图百鬼夜行“镰鼬”

鸟山石燕

川崎市市民博物馆

The Kamaitachi from “The Illustrated Hundred Demons' Night Parade,” TORIYAMA Sekien

晓斋

KYOSAI

河锅晓斋：一八三一（天保二年）－一八八九（明治二十二年）。代表作品有《晓斋漫画》《枯木寒鸦图》《晓斋百鬼画谈》等。是一位世界知名的画家。

河锅晓斋是活跃于幕府末期至明治中期的浮世绘画师。他师从浮世绘画家歌川国芳，后来又学习狩野派画法，画风天马行空、自由奔放。除了诸多正统的神佛画，还创作了大量美人画、武士画、讽刺画、幽默画、无惨绘[①]、妖怪画等，其才能几乎在所有领域都发挥得淋漓尽致，被誉为当时的“画圣”。在日本美术史上，晓斋有段时期淡出了人们的视线，平安时代初期起又重新获得了大众的关注。

①江户末期至明治时期出现的浮世绘类型，多以描绘杀戮为主，血迹弥漫，冲击力极强。

幽灵图

河锅晓斋

福冈市立博物馆

A Ghost, KAWANABE Kyosai

晓斋百鬼画谈

河锅晓斋　国际日本文化研究中心

Kyosai's One Hundred Scary Illustrated Tales, KAWANABE Kyosai

世界之穗罗会

河锅晓斋

国际日本文化研究中心

Horagai (Triton's Trumpet Shell), KAWANABE Kyosai

画面中央的螺怪滔滔不绝，一旁的小野小町、在原业平等古代歌人听得哈哈大笑。色彩的使用、构图的律动感、内含的批判精神和透露出的戏谑都显现了晓斋戏画的精髓。

芳几
YOSHIIKU

落合芳几：一八三三（天保四年）-一九〇四（明治三十七年）。代表作有《东京日日新闻》、与同门师兄月冈芳年合作的《英名二十八众句》等。

落合芳几是幕府末期至明治时期的浮世绘画师，师从歌川国芳，是月冈芳年的同门师弟。幕府末期出版名作《英名二十八众句》，与芳年的无惨绘比肩，一时备受瞩目。之后芳几顺应文明开化的大潮，转向“新闻锦绘”这一新的创作领域。所谓的新闻锦绘，是用一张画和一篇文章表现最新奇事轶闻的印刷品，其中充斥着大量幽灵、妖怪和异兽。明治七年，《东京日日新闻》首次刊载新闻锦绘，一举成为当时的流行先驱。落合芳几可谓是明治时期新媒体的旗手。

东京日日新闻　第851号
落合芳几　早稻田大学图书馆
The Post Dispatch Newspaper, No.851, OCHIAI Yoshiiku

新聞
八百五十一号
洋酒既開きて 只独り飲居て稼外に物音のるは桐の一葉に小會ぬと見えし久しく音信ぬ義弟何某なりしが此は先頃遠國にて病死なしたるの報あり。友愛の情切なるより幻に姿を現せしか影は千種の中に消虫の音と斗りぞ残りける
讀々堂主人録
音絶て消るに疎き光景と見るも思ひし會者定離と自ら寄する愁情の轡を聊か散さんとて。篭る書窓に至来ける
一蕙齋芳幾

鸿山

KOZAN

高井鸿山：一八〇六（文化三年）– 一八八三（明治十六年）。代表作有《妖怪图》《象与唐人图》等。葛饰北斋的一位高徒。

高井鸿山是幕府末期至明治初期的儒学家、思想家、书法家及画家。他是葛饰北斋的至交，常邀北斋到自己故乡——小布施做客。他生于富裕的商家，家中常在闹饥荒时慷慨济世。鸿山自幼进京学习书画、国学和儒学，幕末动乱时与佐久间象山等一众志士积极奔走，无奈局势不利，频繁受挫，晚年归隐故里，潜心于妖怪画创作。鸿山画的多是与神话传说无关的异形妖怪，或许是要借由画作传达对阴阳两隔的志士们的悼念。

群妖图

高井鸿山　国际日本文化研究中心

A Yokai Horde , TAKAI Kozan

妖怪画的推广者们

芜村妖怪绘卷　银杏树之怪

Picture Scrolls with Monsters created by a Haiku Poet, YOSA Buson

Monster of Ginkgo

江户时代，妖怪画的数量急剧增加，这要归功于“本草学”的盛行。本草学是全面收集世界上的动植物和矿物，将其产地、药效等记入百科事典的一门学问。本草学者对妖怪这一特殊“生物”也抱有极大热情，不遗余力地探究它们的真面目。这股风潮也深深影响了文学界，俳句诗人与谢芜村的《芜村妖怪绘卷》就是其中的典型。

第七章

与妖怪嬉戏

CHAPTER7 PLAYING WITH YOKAI

讨厌

童戏五十三次之内　四日市

丰原国周

国立历史民族博物馆

Child's Play in the 53 Stations: Yokkaichi,

TOYOHARA Kunichika

四日市

与妖怪嬉戏

江户时代，社会不断发展，各式各样的技术日新月异。曾让人束手无策的旱涝灾害也通过灌溉和水利工程得到了有效治理，粮食增产和医药学进步挽救了越来越多的生命。人类在江户时代拥有了主宰世界的力量。

人变得强大，自然就不再畏惧妖怪。妖怪也就成了只能用来吓唬小孩子的、并不存在的东西。于是有了江户人口中那句“箱根以西的都是土包子和妖怪”。

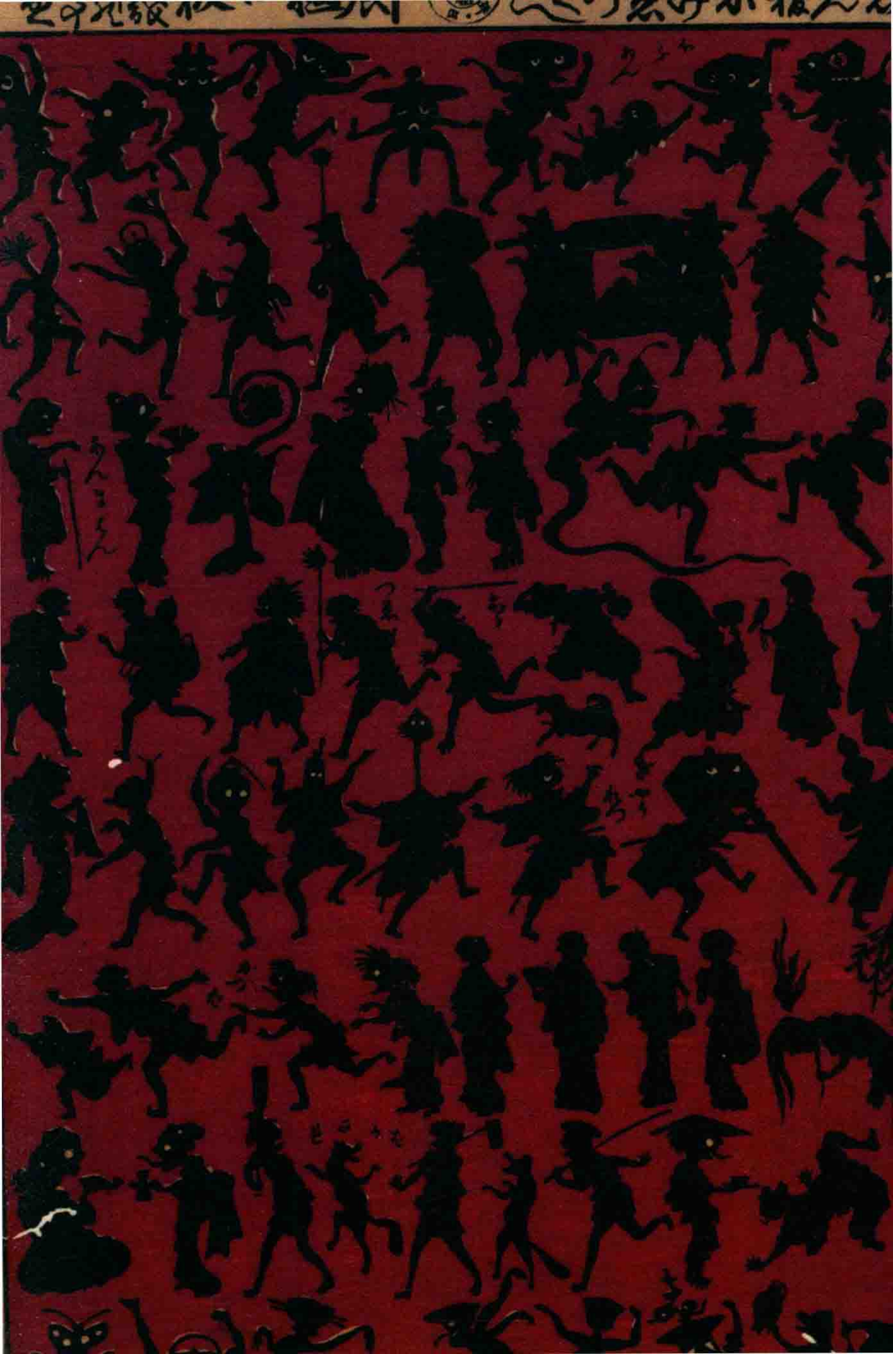
妖怪们被流放至“箱根以西”，逐渐远离现实世界，成了大人和小孩游戏的玩物，一种特殊的娱乐素材和对象。

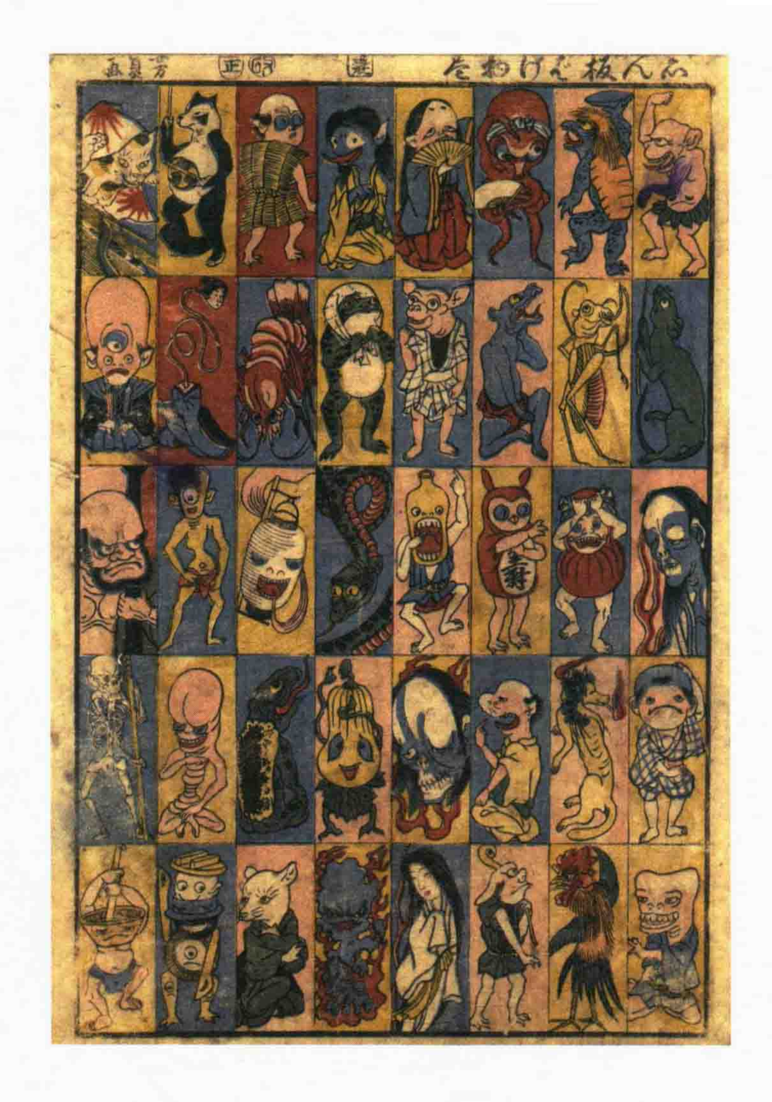
可以说，现代妖怪身上那种极强的娱乐特质在江户时代就已经成形。希望读者在本章介绍的江户时代玩具绘中体会到妖怪的有趣和可爱。

左· 幸运华倭里行灯
歌川芳藤
福冈市立博物馆
Cut-Out Lucky Lantern,
UTAGAWA Yoshifuji

右· 影子画集锦
小林英次郎
国际日本文化研究中心
Shadow Pictures,
KOBAYASHI Eijiro

怪物画集锦

歌川芳员

国际日本文化研究中心

A New Collection of Monsters, UTAGAWA Yoshikazu

玩具绘　猿飞佐助

国际日本文化研究中心

Game Print: Sarutobi Sasuke

将画好图的纸片剪下粘在木棍一端，用手操纵推进故事展开的游戏是玩具绘，类似于现在的“纸人偶剧”。最早被叫做“纸芝居”，后来慢慢演变为一边一张张展示图片一边讲故事，玩具绘也逐渐淡出了人们的视线。

百种怪谈妖物双六

歌川芳员

国立历史民俗博物馆

100 Monster Stories Sugoroku (Game Board), UTAGAWA Yoshikazu

百種怪談妖物雙六
一壽齋芳員畫

猫吹箭

歌川芳藤

国立历史民俗博物馆

The Cats at Fukiya Inn, UTAGAWA Yoshifuji

吹箭曾是闹市区极受欢迎的游戏方式，如果吹出的箭射中目标，就会弹出妖怪。爱猫的歌川芳藤把游客都画成了猫。

缩缅书《悉平太郎》 跳舞的猫

国际日本文化研究中心

Japanese Fairy Tale Series: Scippeitaro

缩缅书是日本面向欧美销售的一种特色插画书，以英语、法语等西方国家的语言书写日本传统故事，配以彩色插图，并使用和纸印刷，使纸张呈现缩缅布料（与日本绉绸类似）般的质感，非常有特色。最有人气的缩缅书系是日本民间传说 *Japanese fairytale series*，鬼、狸、猫等妖怪特有的传统日式风情给欧美人带去了别样的感受。

最终章

妖怪大集合！

FINAL CHAPTER ALL MONSTERS ATTACK

喜欢哪一个？

后眼怪

马鹿

唔魍

野衾
双头怪
大地打
立毛怪
山童

犬神
辘轳首
山姥
雪女
梦之精灵

狐
猫又
蛇女
恐怖怪

化物尽绘卷

国际日本文化研究中心

A Scroll Full of Bakemono (Monsters)

发切

害羞虫

赤舌

后记

各位读者朋友，欣赏过种类繁多的妖怪绘画，您是否对日本的妖怪文化有了更全面的了解?

一开始人们画妖怪，是为了讲述名声显赫的神社来由、高僧等宗教信徒的灵异故事或武士的神勇传说，妖怪不过是用来衬托主角的反面形象。但渐渐地，人们的注意力偏向了这些配角。

例如，大江山传说中，来自京都的源赖光一行武将降服了以酒吞童子为首的住在大江山一带的妖怪们。但酒吞童子却因此名声大噪，人气远远超过了本该受到追捧的武将。妖怪的模样和性格的确令人毛骨悚然，但也许正因如此，它们才更有吸引人的魅力。

起初妖怪被称为“鬼”，因为人类的肉眼看不到它们。妖怪画是将人们看不见的鬼具象的一种方式。随着时代变迁，日本人将生活在人身边、栖息在周围山

野里的看得见的动物也妖怪化了，创作出各式各样的故事，描绘因憎恨幻化成妖、报复人类的器物和动物们。如“付丧神”“蛇怪”“狐妖”“狸妖”等。狐妖和狸妖的故事尤其受到人们喜欢。

不容忽视的是，大部分妖怪画都是基于妖怪故事或以妖怪故事为素材的能乐、歌舞伎等传统戏剧来创作的，通常表现的是其中最令人印象深刻的一幕。要彻底理解妖怪画，有必要先了解其背后的故事。

读完故事，您将感受到更加丰富多彩的妖怪文化，并意识到，平时欣赏的妖怪体裁的小说、电影、戏剧、漫画、游戏都与传统的妖怪文化息息相关。

现代社会依然不断有新的妖怪形象涌现，用各种方式给人们带去快乐，同时吸引着更多人的关注。

［Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ］
书名＝妖怪
作者＝（日）小松和彦编著
页数＝２０５
ＳＳ号＝１４１３２９３５
ＤＸ号＝
出版日期＝２０１６．１１
出版社＝新星出版社